

中國文化大學
教師教學創新暨教材研發獎勵
期末成果報告書

目 次

壹、計畫名稱	1
貳、實施課程、授課教師姓名	1
參、前言	1
肆、計畫特色及具體內容	2
伍、實施成效及影響（量化及質化）	4
陸、結論	8
柒、執行計畫活動照片附件	9
一、南開大學文學院教授孫克強【學術演講活動】紀錄表	10
二、文學批評【教學活動】照片	14
捌、附件	15
【教學分組活動】成果檔案	15

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵期成果報告書

壹、計畫名稱

傳統論述的再出發——「中國古典文學批評」的教學創新

貳、實施課程、授課教師姓名

實施課程：文學批評(文學四B)

授課教師姓名：嚴紀華

參、前言

當今文學批評的理論與實踐存在著盲點與誤區。相應於90年代初，美國學者塞繆爾·亨廷頓(Samuel Phillips Huntington, 1927—2008)所提出「文明衝突論」的警語/預言¹，孫康宜教授在《古典文學的現代觀》中曾具體地指出：目前東西文化的影響呈現單向(one-way)而非雙向(Two-way)應有兩個因素：一是有關文化的他者(other)的盲點，一個是人們對於現代性(modernity)的誤解有關，前者以中國文化為邊緣非主流有所忽視。後者以傳統中國與現代遙遠，或者無關。而另一個存在已久的爭論則是中國無批評理論的迷思。事實上，文學批評在中國文學發展史中並未缺席，成於西元五、六世紀之交劉勰的《文心雕龍》「取鎔經意」，「望今制奇」，「參古定法」，「通變貫中」，早已「自鑄偉辭」。然而因為古語艱奧礙讀，所以聲音不顯。近世以來，魯迅首先推崇劉勰的《文心雕龍》與亞理士多德的《詩學》為東西方二大文學楷式，其後基於突破西方霸權，歐洲中心主義的氛圍籠罩，對不同的文學傳統下的中西文學批評及理論研究的看待陸續出現了轉折，舉如：錢鍾書先生在《談藝錄·序》中說：「東海西海，心理攸同；南學北學，

---

¹美國學者塞繆爾·亨廷頓(Samuel Phillips Huntington, 1927—2008)曾提出「文明衝突論」，主張：基於以下幾種理由：1.歷史事實，2.世界變小，文化的接觸會產生摩擦，3.因為現代化及社會變遷，宗教填補了人從傳統中跳脫後的真空，4.認為全球化不應該等於西化，5.文化的差異是不易改變的，6.經濟的區域主義增長（例如：歐洲聯盟），7.對同類的喜愛以及對異類的憎惡是人的天性。今後國際間的衝突不再國

家，將主要在各大文明之間展開，這種異質文明的集團之間的社會暴力衝突（即斷層線戰爭）不但持久而且難以調和。

道術未裂。」美國漢學家宇文所安（Stephen Owen,1946-）則認為中西畛域之分毋寧是一種「影響的焦慮」（the anxiety of influence），他說：「許多年來，人們陸續把石頭搬來搬去，簡直很難分清到底什麼是他山之石、什麼又是本山之石了。就算我們可以把多樣性的「中國」和多样性的西方分辨清楚，這樣的區分和挑選，遠遠不如這麼一件事來得重要：找到一個辦法使中國文學傳統保持活力，而且把它發揚光大。」²是以，本計畫即針對「中國古典文學批評」進行教學創新設計，擬從「互通性」的角度嘗試進行傳統文論的再出發。

肆、計畫特色及具體內容

一、具體內容

本計畫施作對象為文學系四年級之選修課程，由於文學系學生接受古典文學薰陶已深，因此本課程特別聚焦於在中西文學理論的互相參照比較。因此選用敘事性濃厚的小說為研讀/批評文本，而以「理論的實踐」為主要習作項目作為課程報告。這是嘗試以劉勰《文心雕龍》六觀法奠基，而西方文學論述——哈德遜小說六元素(情節、人物、對話、時空、風格、人生觀)平行比對；兼及佛斯特《小說面面觀》七層面(故事、人物、情節、幻想、預言、圖式、節奏)為分析策略補述，進行文本選樣的閱讀分析。源於本計畫最終目的在於文學傳統的再出發，並重新構建知識秩序的試驗台。本計畫的執行將循序漸進，進程如下：

一、中國傳統文學批評理論與應用：主教材，教師導讀

1. 讀詩的態度與創發(賦比興)與現代性詮釋
2. 文學想像力的經營（以詩歌為例）
  - (1) 音聲敘述與圖像敘述——2016 諾貝爾文學獎得主巴布·狄倫〈答案在風中飄〉（Blowin' in the Wind）與北島詩為跨界範例。
  - (2) 詩的批評：從詩歌的複沓與迴旋技巧談起。
3. 魏晉六朝風骨論與張若虛〈春江花月夜〉的意境點撥
4. 《文心雕龍》〈知音篇〉的詮釋與應用：運用〈知音〉六觀法(即一觀位體，二觀置辭，三觀通變，四觀奇正，五觀事義，六觀宮商)，以閱文情。範例：從《唐人傳奇·虬髯客傳》、《聊齋志異·畫皮》、到白先勇《骨灰》。

二、中國文學作品與西方文學批評論的評析：副教材，教師導讀

²田曉菲譯，《他山的石頭記：宇文所安自選集》，（南京：江蘇人民出版社，2002年），頁3。

1. 時空情節與人物心理間架的圖解:黃春明〈魚〉
2. 哈德遜「小說六元素」與《搜神記·白水素女》、敘事詩〈孔雀東南飛〉
3. 英國小說家佛斯特《小說面面觀》³七層面——故事、人物、情節、幻想、預言、圖式、節奏與六觀法的參酌分析。

三、學生實作

學生計分5組選擇文本(短篇小說)，以六觀法進行閱讀與重構。實作過程中選用〈知音〉的六觀法(一觀位體，二觀置辭，三觀通變，四觀奇正，五觀事義，六觀宮商)，並可參酌西方文學論述——哈德遜小說六元素(情節、人物、對話、時空、風格、人生觀)平行比對；或佛斯特《小說面面觀》七層面(故事、人物、情節、幻想、預言、圖式、節奏)為分析策略，進行文本選樣的閱讀分析、交叉比較。(參見下圖)

《文心·知音》--六觀法	哈德遜 --小說六元素	《小說面面觀》--七層面
觀位體	情節、人物、時空	故事、人物、情節
觀置辭	對話	預言(內容)
觀通變	風格	故事的承襲與開發
觀奇正	風格	幻想、預言(表現方式)
觀事義	人生觀	圖式/意義
觀宮商	情節(結構線)	圖式、節奏

二、計畫特色

(一) 經由閱讀與批評，重新繫聯傳統與現代性

中國文學有一個生生不息的特徵，那就是現在與過去始終保持著響應和聯繫，即使在現代文學的創作中作家也始終沒有切斷他們與已往文學的關聯⁴。由於傳統總居於變動之中，我們必須找尋新的方法和觀點來理解，藉著對傳統的不斷思考將刺激現在

³佛斯特(E. M. Forster, 1879~1970)《小說面面觀》被譽為「二十世紀分析小說藝術經典之作」。參見室

著《小說面面觀》中，就小說的七個層面——故事、人物、情節、幻想、預言、圖式、節奏——來探討小說，認為小說家必須熟練地駕馭這些，才算是「面面俱到，面面俱當」，換言之，缺一則不夠完整、全面。

⁴孫康宜:《孫康宜自選集:古典文學的現代觀》，上海:上海世紀出版股份有限公司，譯文出版社出版，2013年3月，頁21。

的敏感神經，同時藉由開發古典與白話等適性化教材，繫聯傳統與現代性，提升教學實際效益。

(二) 並用東西方批評理論，由求同趨異中探討人類文明的整體性的問題

中西文化與文學不僅要注意到他們的差異性(difference)，也要注意到他們的互補作用(complementarity)。西方的文化理論可以為中國文學研究展開新的視角，相對的，中國文學的研究成果應也能為西方的批評界提供新的刺激與展望。

(三) 培養多元化批評判斷力，出現「跨學科性」(interdisciplinarity) 的可能

在網路超文本連結的時代，文學的板塊急遽碰撞已非昔日的版圖樣貌，而依靠終端數據機的轉換傳送，各地區的交流匯通加速進行，視覺性的學習與圖像式的回饋將引導思維與接收，同時有效率的傳播，使得文學藝術幾乎是跨語際、無國界的，其中無論任何類型的文學批評主要奠基於多元化的「批評判斷力」與諸多複雜的人生經驗的沉澱的結果，這些現象都說明著單一內在的蛻變/演化標準(built-in standards of evolution)已然瓦解。而2016年諾貝爾文學獎得主為美國民謠歌手巴布·狄倫(Bob Dylan)，無疑是突破傳統文類的框架，將搖滾樂提升到詩歌的高度，證明了諾貝爾獎承認著文學的多元性，開拓了文學的疆界。

伍、實施成效及影響(量化及質化)

一、管考機制：(執行期間及執行後如何評估成效)

- (一) 成果展現：針對學生選擇文本進行解析，甄選優良成果5-7篇上傳至教學網路，供修課學生觀摩學習。或集結成冊，以為檢核。
- (二) 課程回饋機制：教師在各組觀摩文本批評實作後，開放學生提問討論與意見交換，並進行修正。
- (三) 教學評量與改進：學期結束後，根據課程內容、施行成效、學生反應等進行評估，提供教材重新規畫與課程品質的改善。

二、量化及質化:學生學習成效及課程品質的改善

105 年度量化指標項目	目標值	質化指標
「文學雅俗論與生活經驗的聯繫與啟示」演講	1次	培育學生具備文學理論的基礎知識與方法 掌握生活經驗的聯繫與啟示
「古典與現代文學批評理論」的講述評析	7次	培育學生析辨理論與文本的能力 培育學生人文藝術涵養 提升學生研讀教材的興趣 瞭解古典與現代文學批評的差異
「小說理論與文本」的批評實踐	7組	培養團隊協同合作的能力 強化實踐力與美學鑑賞力 提升學生選讀教材的興趣 營造主動參與的學習環境 儲備文評影評的書寫及講述的能力
作業指定：情境模擬、議題辯論	3次	培育學生質疑問辨能力 啟發創意思考與想像
回饋與評鑑：課堂講評、優良作業及改創劇作上傳教材區	7組	提供學生觀摩學習 發展優質教學課程與提升教學成效

(一) 質化成效:

從學生學習成效的提升層面觀察，從上課與演講學習單、課程討論區可理解課程內容吸收與學習反饋，歸納出三項成果:1. 激發學生研讀教材的興趣。2. 訓練學生具備判斷整合經驗素材的基礎能力。3. 厚實學生閱讀批評的基識及素養。

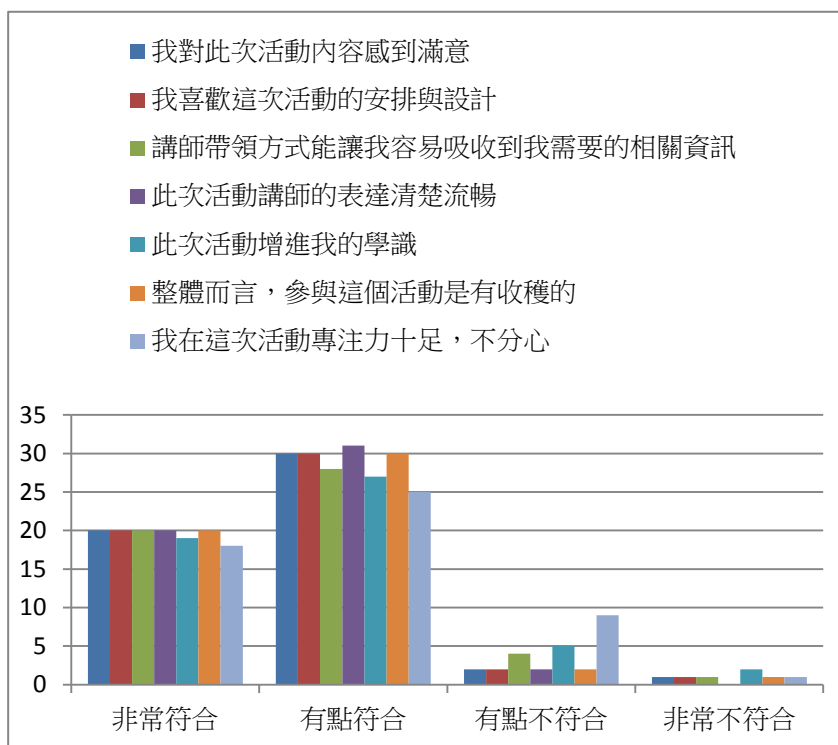
(二) 量化成效:

藉由期末進行「學習意見/成效調查」的不記名量表施作，理解學習成效。其中包括:1. 課程內容安排與設計。2. 授課表現。3. 學習成果與收穫。各依滿意程度圈選，藉以了解學生學習情形。

1. 孫克強教授演講【教學活動評量表】樣本數 53 份(本次活動開放外系學生參與)

1. 課程內容安排與設計	非常 符合 4	有點 符合 3	有點 不符合 2	非常 不符合
--------------	------------	------------	-------------	-----------

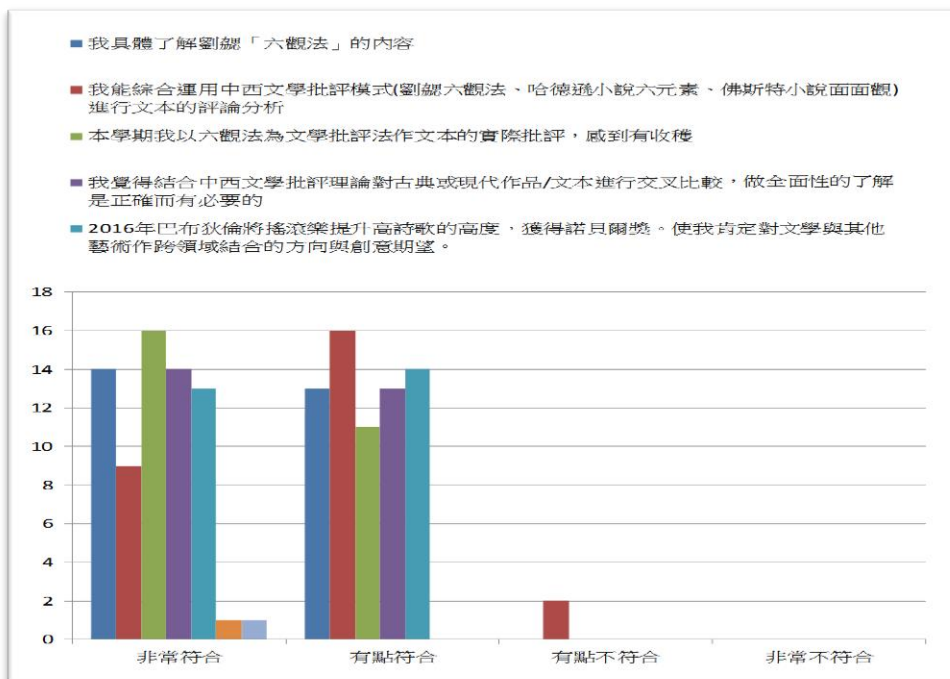
我對此次活動內容感到滿意	20	30	2	1
我喜歡活動的安排與設計	20	30	2	1
2. 授課表現				
講師帶領方式能讓我容易吸收到我需要的相關資訊	20	28	4	1
活動講師的表達清楚流暢	20	31	2	0
3. 學習成果與收穫				
此次活動增進我的學識	19	27	5	2
整體而言，參與這個活動是有收穫的	20	30	2	1
我在這次活動專注力十足，不分心	18	25	9	1

2.文學批評【教學活動評量表】 樣本數 27 份

文學批評教學活動問卷	非常符合 4	有點符合 3	有點不符合 2	非常不符合 1
我具體了解劉勰「六觀法」的內容	14	13	0	0
我能綜合運用中西文學批評模式(劉勰六觀法、哈德遜小說六元素、佛斯特小說面面觀)進行文本的評論分析	9	16	2	0
本學期我以六觀法為文學批評法作文本的實際批評，感到有收穫	16	11	0	0
我覺得結合中西文學批評理論對古典或現代作品/文本進行交叉比較，做全面性的了解是正確而有必要的	14	13	0	0
2016年巴布狄倫將搖滾樂樂提升高詩歌的高度，獲得諾貝爾獎。使我肯定對文學與其他藝術作跨領域結合的方向與創意期望。	13	14	0	0

由上圖表列，二次教學活動評量，據顯示學生在「整體而言，參與這個活動是有收穫的」兩項滿意度最高，而對「結合中西文學批評理論對古典或現代作品/文本進行交叉比較，做全面性的了解是正確而有必要的」的活動是肯定而期待的。而在學習專注力上，顯示學生仍有加強的空間。同時就同學們所提出的各項建議，如：電影欣賞與文本析評、推薦教材的選讀等等，將一併集結課程內容、施行成效、學生反應等進行統合評估，做為日後教學，重新安排教材、課程調整以及改善品質。

陸、結論

觀察「文學批評理論與實踐」一門自二十世紀以來風起雲湧，包括原型論、比較文學影響研究、俄國形式主義、象徵主義意象論、馬克思主義、精神分析法、結構主義符號學、解構主義、女權主義批評、後現代、後殖民主義、文化研究、空間理論等等，多為西方文學理論重奏交響，而中國文學批評無論趨於作家主導說或是著重讀者接受論，通常被視為印象式批評，極容易地被約化為系統性不足，有籠統抽象之虞。是而當身處全球化時代，面對著當前人類文明的整體性的觀點熱議，無疑地，文學研究亦已步入一個強調多元共生的論述空間——不僅觸及空間域的東西方，更迴旋於時間流的古典與現代。因此，當我們站在中外古今旋轉門的當口，審視東西方學術文化（即所謂異質文明）之間疊附與離合的關係，思索著如何在全球化的語境下保有「文化傳統」的自覺性？計畫如何在學術文化國際化的視域中推陳出新？又如何借鑒西方現代學術文化資源，為建設漢語系的學術文化的工程提供全新的視角？著實引發深思。

費孝通先生晚年曾這樣展望全球化時代人類文明的遠景：「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同。」⁵足見「互通性」已一躍成為一種當前居於文化/文學研究領域的一個別具意義的指標；著名比較文學家、耶魯大學比較文學暨東亞語文學系蘇源熙教授（Haun Saussy, 1960-）更直接的提出了「全球化」（Globalization）的理念，他說：這是到了用廣闊的視野來取代有限的視角的時候了。⁶總結而言，本教材創新計劃的發想與實踐即在這一個立基點上，試圖聯結「理論」與「批評」，「閱讀」與「創作」，「文本」與「教室」、「教師」與「學生」的脈絡，以劉勰《文心雕龍·知音》中所標示的六觀法作為批評基準，從事文言或白話小說的解構與批評。在閱讀賞析過程中，試圖顛覆傳統「導」「讀」的主體對象與位置，結合文學「理論」的教學與「文本/文章」的

⁵1990年12月，著名人類學家、社會學家費孝通先生應邀出席在日本東京召開的「東亞社會研究國際研討會」。適逢費老八十華誕，與會學界同人熱情賀壽。費老撫今追昔，感慨萬千，即席發表主題演講，題目為「人的研究在中國：個人的經歷」，首次提出「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同」四句箴言。

⁶蘇源熙（Haun Saussy, 1960-）為耶魯大學比較文學暨東亞語文學系教授，為北美漢學界的後起之秀。參見 Haun Saussy, *Great Walls of Discourse and Other Adventure in Cultural China*, (Cambridge: Harvard University Asia Center, 2001), p.6。

實踐，創造發表、討論、批判、思考、交流的「數學半」的學習氛圍，進而能「跨越時空的藩籬，尋找新方法來理解過去，讓舊的東西重新活在眼前，並且與現代生活連接在一起」⁷。

柒、執行計畫活動表與照片

(一)執行計畫活動表

計畫名稱		中國文化大學教師教學創新暨教材研發	
子計畫		傳統論述的再出發——「中國古典文學批評」的教學創新	
日期	已執行課程活動	附件	頁碼
09/12	情境模擬：華德狄斯奈短片(無對白字幕) 作業指定：故事影片的命名	無	--
09/19	小說六元素理論 作業指定：〈白水素女〉的解析	1.2	16-20
09/26	佛斯特《小說面面觀》——人物、情節與故事圖示	3	21-23
10/03	時空情節與人物心理間架的圖解：黃春明〈魚〉	4	24-25
10/14	孫克強教授學術演講：「雅正·高雅與文雅——中國古典文學批評的一條主線」	---	柒(二)
10/17	《文心雕龍》〈知音篇〉六觀法 範例：白先勇《骨灰》	5	26-27
10/31	《文心雕龍》〈知音篇〉六觀法 範例：《唐人傳奇·虬髯客傳》、《聊齋志異·畫皮》	6.7	28-35
11/07	讀詩的態度與創發(賦比興)與現代性詮釋	8	35-39
11/14	音聲敘述與圖像敘述——2016諾貝爾文學獎得主巴布·狄倫〈答案在風中飄〉(Blowin' in the Wind) 與北島詩歌為跨界範例	9	39-41
11/21	魏晉六朝風骨論與張若虛〈春江花月夜〉的意境點撥	10	41-44
11/28	文學批評實作：夏目漱石〈夢十夜〉、魯迅〈孔乙己〉	11.12	45-48
12/05	文學批評實作：唐人傳奇〈離魂記〉、聊齋〈考城隍〉	13.14	49-54

⁷田曉菲譯，《他山的石頭記：宇文所安自選集》，（南京：江蘇人民出版社，2002年），頁3。

12/12	文學批評實作:唐人傳奇〈杜子春〉	15	55-57
12/19	文學批評實作:劉宇昆〈折紙〉	16	57-59
12/26	文學批評實作:〈煉金術〉 期末考試:芥川龍之介〈地獄變〉	17	59-61

(二)執行計畫活動紀錄與照片

1.南開大學文學院孫克強教授【學術演講活動】紀錄表

中國文化大學中文系所105學年度學術演講活動紀錄表

填表日期：105年10月14日

演講名稱	「雅正·高雅與文雅——中國古典文學批評的一條主線」		
演講者	孫克強教授	系所／職稱	南開大學文學院教授 中國韻文學會副會長 中國詞學學會副會長
活動日期	2016年10月14日	活動地點	大典215教室
活動時間	11時0分至12時0分	與會人數	60人
活動報導 (活動方式 或內容簡述)	<p>孫克強教授，1992年畢業於復旦大學中國文學批評史專業，獲文學博士學位。現為南開大學文學院中文系教授，博士研究生導師。並擔任中國韻文學會副會長，中國詞學學會副會長。從事研究領域為詞學文獻的整理與研究、中國文學批評史。曾以《龔鼎孳全集》獲頒全國優秀古籍圖書獎二等獎（2015年），《白雨齋詞話全編》獲得全國優秀古籍圖書獎二等獎（2014年），《清代詞學批評史論》獲得第五屆夏承燾詞學獎一等獎（2011年），並榮獲天津市第十二屆社會科學優秀成果二等獎（2011年）、第六屆高等學校科學研究優秀成果獎三等獎（2013），是極為優秀的文學批評史以及詞學研究的學者。</p> <p>此次孫教授以「雅正·高雅與文雅——中國古典文學批評的一條主線」為專題發表演講。首先，教授提到：</p> <p>文雅是中國古典美學的一個重要範疇，與野俗相對，反映的是士大夫知識階層的思想感情方式和審美習慣，受到歷代主流思想意識的重視。在美學史上，作家、批評家對待文雅的態度十分複雜，往往有極端的表現和批評。“以俗為雅”是文雅的一種特殊表現形式，體現了藝術辯證法的特點。雅俗與自然美、人工美有內在的聯繫，各有審美價值，偏執一端是不可取的。</p> <p>他說：在文學批評史上關於雅俗批評的複雜性還表現在既有針對某種特定物件歷時性變化的批評，又有面對不同物件共時性的比較批評。歷時性變化的批評，是指同一討論批評物件，不同時代有不同的雅俗認識。如對詩體四言、五言的比較和抑揚。譬如：作為中國詩歌源頭的《詩經》為四言，漢代又發展為五言。其後在相當一段時間內，四言詩、五言詩並存，隨之而</p>		

來的是關於四言五言孰優孰劣的討論，“雅俗”的認識也包含在內。晉人摯虞的《文章流別論》云：“古詩率以四言為體……五言者‘誰謂雀無角，何以穿我屋’之屬是也，於俳諧倡樂多用之……然則雅音之韻，四言為正，其餘雖備曲折之體，而非音之正也。”南北朝時人劉勰《文心雕龍·明詩》亦云：“若夫四言正體，則雅潤為本；五言流調，則清麗居宗。”雖然在摯虞、劉勰的時代，五言詩早已佔據詩潮的主流，但卻以遠古的四言詩為正宗、為典範，贊為雅體；視五言詩為“俳諧倡樂”多用的“流調”之體，以俚俗斥之。然而，五言詩經過了唐代的發展，成為詩歌的經典體裁，成為詩歌發展史皇冠上的明珠，宋代之後再不會有人把五言詩體斥之為俗體了。可見以五言詩體這一討論物件而言，不同時期論者所賦予的雅俗色彩是截然不同的。

如果表現在體裁方面。古代文學家、批評家通常推崇雅體，貶斥俗體，如民間歌謠就被視為俗體而受到貶斥。但也有一些作家看到了這種體裁所蘊含的藝術價值，如能取其精華，去其糟粕，也能創造出優秀的作品。唐代詩人劉禹錫即是這樣，他模仿民歌而作《竹枝詞》20首，對後世影響甚大。

又如表現在題材上。題材之俗就是說的是詩歌題材的世俗化。一個閱歷豐富，對生活體察深刻的作家，常常能從世俗生活中發掘出新意，從而做到“以俗為雅”。宋詩中出現了許多對於日常世俗生活的描寫，蘇軾尤其擅長此道。《竹坡詩話》記云：東坡在黃州時，嘗赴何秀才會，食油果甚酥。因問主人，此名為何。主人對以無名。東坡又問為甚酥，坐客皆曰：“是可以為名矣。”又潘長官以東坡不能飲，每為設醴，坡笑曰：“此必錯著水也。”他日忽思油果，作小詩求之云：“野飲花前百事無，腰間惟系一葫蘆。已傾潘子錯著水，更覓君家為甚酥。”李端叔嘗為余言，東坡云：“街談市語，皆可入詩，但要人鎔化耳。”此詩雖一時戲言，觀此亦可知其鎔化之功也。東坡所作此詩並無深意，但卻極富生活氣息，從中自可感受到一種活潑潑的情趣。

還有南宋詩人楊萬里那些被稱為“誠齋體”的詩歌中，他善於選擇日常生活中一些富於詩意而往往為人所忽略的細節，以風趣而又通俗流暢的語言表達出來，其中一部分相當鮮明地體現了詩人的個性。如《泉石軒初秋乘涼小荷池上》：“芙蕖落片自成船，吹泊高荷傘柄邊。泊了又離離又泊，看它走遍水中天。”荷花凋落，隨水漂流，這是很平常的景物，一般人很少去關注，但楊萬里將其寫入了詩中。作者雖是在寫落荷“泊了又離離又泊”，但從中我們不難體會到人生中類似的境況。又《閒居初夏午睡起二絕句》之一：“梅子留酸軟齒牙，芭蕉分綠與窗紗。日長睡起無情思，閑看兒童捉柳花。”詩人是在“閑看”兒童捕捉柳花，但這種“閑看”從某種意義上說又是一種對生活的深刻體察，我們自可體會到作者通達超脫、不囿於世俗之見的襟懷。

最後，孫教授與心長地說：辯證地看待天工和人工，文雅和通俗，梁啟超的看法對我們很有啟發。他在《中國之美文及其歷史》一文中將詩分為“文人詩”和“民間歌謠”二類，並指出：“簡單說，好歌謠純屬自然美，好詩便要加上人工的美。”但我們不能因此說只要歌謠不要詩，因為人類的好美性決不能以天然的自滿足。對於自然美加上些人工，又是別一種風味的美，譬如美的璞玉，經琢磨雕飾而更美；美的花卉，經栽植佈置而更美。原樣的璞玉花卉，無論美到怎麼樣，總是單調的，沒有多少變化發展；人工的琢磨、雕飾、栽植、佈置，可以各式各樣，月異而歲不同。詩的命運比歌謠悠長，境土比歌謠廣闊，或許就是這個原因吧。

執行成效

一、從雅和俗的觀點切入文學美學的解析：
 雅和俗中國古典美學的一對重要範疇，雅俗之辨又是一個歷久常新的命題。雅和俗的內涵十分豐富，可以解釋為“高下”、“正邪(奇)”、“古今”、“文野”等等，而以“文”釋雅的歷史最為久遠，文雅的對立面是粗俗、俚俗。二者的對立既是文化層次的對立，也是審美觀念的對立。教授的講解清晰而有條理，學生聽得津津有味。

二、進一步結合實例舉證說明，並與現代生活結合，讓同學可以迅速的理解並記憶深刻，同時與學生形成良好、有效的互動。

這次透過教授精闢扼要的演講，使我們學習到了清楚系統的專業知識，有助於我們借以觀察、發現實際生活中充滿了雅、俗之美，不可偏廢。讓我們獲益良多。

演講海報

演講實況

活動照片

與演講教授合影

演講實況

2. 【文學批評教學活動】照片

文學批評上課實況

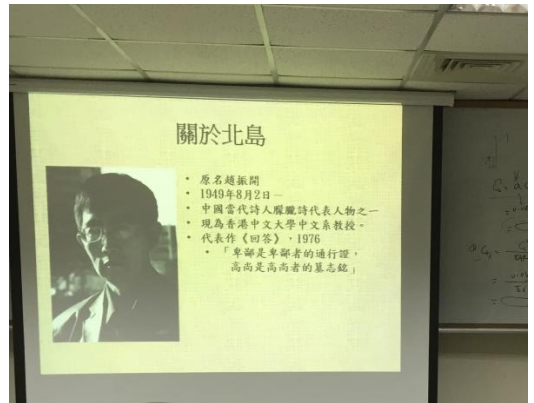
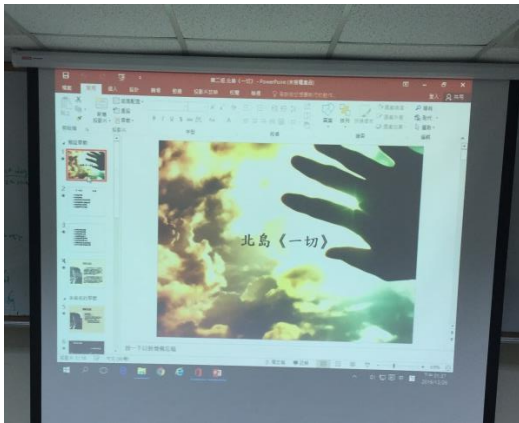

六觀法介紹

巴布·狄倫

Blowin in The Wind - Bob Dylan - YouTube

北島《一切》

北島

批評對象與位置

文學批評上課實況

捌、附件

附件1：小說六元素理論的分析比較

附件2：作業指定：〈白水素女〉的解析

附件3：佛斯特《小說面面觀》——人物、情節與故事圖示

附件4：時空情節與人物心理間架的圖解：黃春明〈魚〉

附件5：《文心雕龍》〈知音篇〉六觀法

範例：白先勇《骨灰》

附件6：《文心雕龍》〈知音篇〉六觀法

範例：《唐人傳奇·虬髯客傳》

附件7：《文心雕龍》〈知音篇〉六觀法

範例：《聊齋志異·畫皮》

附件8：讀詩的態度與創發(賦比興)與現代性詮釋

附件9：聲敘述與圖像敘述——跨界範例：巴布·狄倫(2016諾貝爾文學獎得主)

〈答案在風中飄〉(Blowin' in the Wind)

附件10：魏晉六朝風骨論與張若虛〈春江花月夜〉的意境點撥

附件11：文學批評實作：夏目漱石〈夢十夜〉

附件12：文學批評實作：魯迅〈孔乙己〉、

附件13：文學批評實作：唐人傳奇〈離魂記〉

附件14：文學批評實作：聊齋〈考城隍〉

附件15：文學批評實作：唐人傳奇〈杜子春〉

附件16：文學批評實作：劉宇昆〈折紙〉

附件17：文學批評實作：戴孚〈煉金術〉

附件1：小說六元素理論的分析比較

小說結構 六元素/哈德遜

- ✓1. 情節. 架構(Plot)
- ✓2. 人物(Character)
- ✓3. 對話(Dialogue)
- ✓4. 活動時間及場所(Time .Place)
- ✓5. 風格(Style)
- ✓6. 人生觀(View of point)

短篇小說界說 1

✓胡適：
以最經濟的文學手段。
描寫事物最精采的一面。而
令人充分滿意的文章。

短篇小說界說2

- ✓沈從文則主張是使用著恰當的文字記錄下來的種種人事活動。
- ✓人事活動包含著「社會現象」與「夢的現象」。
- ✓社會現象是說人與人相互之間的種種關係。
- ✓夢的現象是說人的心或意識的單獨種種活動。

情節(Plot)

小說的陳述形式

- ✓ 1講述 TELLING
- ✓ 2呈示 SHOWING
- ✓ 3對話提示 全對話/語錄。
半對話/電話。
- ✓ 4書信. 日記
- ✓ 5意識流：內心獨白-時空錯置

✓小說(Fiction)即是虛構故事。

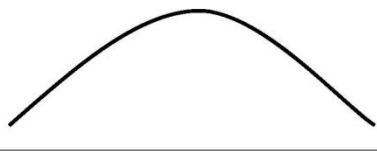
✓小說的基礎是事實加X或減Y。

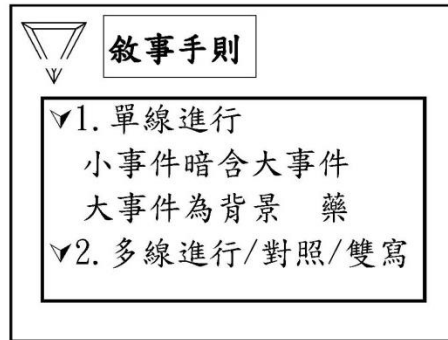
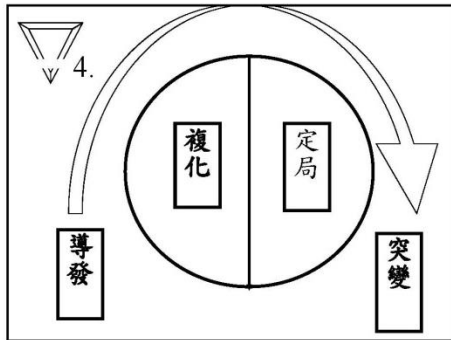
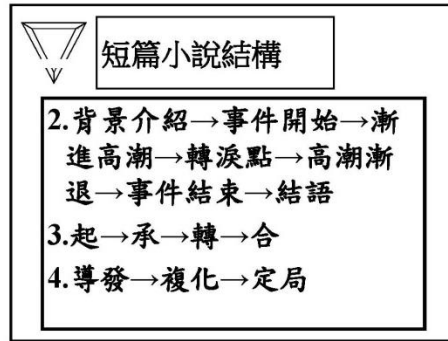
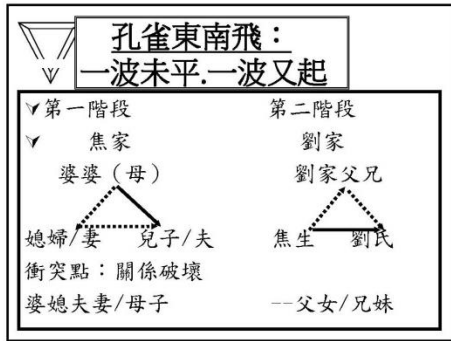
✓主要情節 + 輔助情節

✓橋段文字：
時空風景的銜接轉介

情節(Plot)

1.衝突/糾紛--- 危機 --- 解決

●例：約翰駕車前往湖畔，他看見瑪麗正在那兒候他。約翰正擔心地望著她，他知道她一定會像他一樣記得約莫一年前的那個三月的日子。約翰懷疑瑪麗何以要約他在此地碰頭.....

那個魯莽的、嘻嘻哈哈的阿勒獨自到湖上去。一陣狂野晦暗的暴風突然來臨，把湖水鞭擊成瘋狂的波濤。阿勒的船必定是翻了。數小時後，他那無生命的軀體就浮上了那片沙灘。

1

有六、七個年輕人陪伴阿勒來到那繫著快艇的小碼頭。「嗨！朋友們，」阿勒嚷著「讓我們到湖上去溜一溜。」可是誰都不願接受邀請。他們指著山巔上的正鬱結的烏雲勸他別去。可是他不聽，心地笑罵著膽小。 2-1

半小時後，暴風雨來了。晦暗又瘋狂的暴風雨憤怒地鞭打著湖水。阿勒獨自在狂風暴雨中使出了他所有的航行技術。可是他孤立無援。當船翻時，船輪打中了阿勒的頭。數小時後，他那無生命的軀體就浮上了那片沙灘。 2-2

約翰駕車前往湖畔。他看見瑪麗正在那兒候他。過一會兒，他已經下車在她身畔漫步了。「約翰，」瑪麗說「你記得一年前今天發生的事嗎？」「記得，」約翰說「我們勸不住他。阿勒總是那樣大膽、魯莽。他明明知道暴風雨將至，卻偏要駕自己的快艇到湖上去。」 3-1

那一刻對他該有多恐怖，離岸那麼遠，風又那麼猛。看他當時究竟怎麼樣？」瑪麗繼續說著。「一定是船翻了。你還記得他額上的傷痕吧！也許船翻時，什麼打上了他的頭。」「於是，」瑪麗簡直是耳語著。「我們就在這兒發現了他。啊！約翰，我忘不了。忘不了。」瑪麗的手顫抖著。 3-2

時空的安排

1. 連貫的時空：直線式陳述
2. 錯亂的時空：撲克牌小說
3. 並現的時空：平行蒙太奇
4. 誇張的時空：慢鏡與快鏡
5. 虛幻的時空：幻境、天堂、地獄
6. 淡化背景的傾向：生老病死的區段取代時間的流
7. 時差、時值

風格

- ✓ 獨創性
- ✓ 人格影響風格
- ✓ 本調與變奏

附件2：作業指定：〈白水素女〉的解析

【白水素女】

晉安，官人謝端，少喪父母，無有親屬，為鄰人所養。至年十七八，恭謹自守，不履非法。始出居，未有妻，鄰人共愍念之，規為娶婦，未得。端夜臥早起，躬耕力作，不舍晝夜。後于邑下得一大螺，如三升壺。以為異物，取以歸，貯甕中。畜之十數日，端每早至野還，見其戶中有飯飲湯火，如有為人者。端謂鄰人為之惠也。數日如是，便往謝鄰人。鄰人曰：「吾初不為是，何見謝也。」端又以鄰人不喻其意，然數爾如此，後更實問，鄰人笑曰：「卿已自取婦，密著室中炊爨，而言吾為之炊耶？」端默然心疑，不知其故。後以雞鳴而出，平早潛歸，于籬外竊視其家中，見一少女，從甕中出，至竈下燃火。端便入門，徑至甕所視螺，但見殼，乃至竈下問之曰：「新婦從何所來，而相為炊？」女大惶惑，欲還甕中，不能得去，答曰：「我天漢中白水素女也。天帝哀卿少孤，恭慎自守，故使我權為守舍炊烹。十年之中，使卿居富得婦，自當還去。而卿無故竊相窺掩。吾形已見，不宜復留，當相委去。雖然，爾後自當少差，勤于田作，漁采治生。留此殼去，以貯米谷，常可不乏。」端請留，終不肯。時天忽風雨，翕然而去。端為立神座，時節祭祀，居常饒足，不致大富耳。于是鄰人以女妻之。後仕至今長云。今道中素女祠是也。

結構解析

起→晉安，官人謝端，少喪父母，無有親屬，為鄰人所養。至年十七八，恭謹自守，不履非法。始出居，未有妻，鄰人共愍念之，規為娶婦，未得。端夜臥早起，躬耕力作，不舍晝夜。

承→後于邑下得一大螺，如三升壺。以為異物，取以歸，貯甕中。畜之十數日，端每早至野還，見其戶中有飯飲湯火，如有為人者。端謂鄰人為之惠也。數日如是，便往謝鄰人。鄰人曰：「吾初不為是，何見謝也。」端又以鄰人不喻其意，然數爾如此，後更實問，鄰人笑曰：「卿已自取婦，密著室中炊爨，而言吾為之炊耶？」端默然心疑，不知其故。

轉→後以雞鳴而出，平早潛歸，于籬外竊視其家中，見一少女，從甕中出，至竈下燃火。端便入門，徑至甕所視螺，但見殼，乃至竈下問之曰：「新婦從何所來，而相為炊？」女大惶惑，欲還甕中，不能得去，答曰：「我天漢中白水素女也。天帝哀卿少孤，恭慎自守，故使我權為守舍炊烹。十年之中，使卿居富得婦，自當還去。而卿無故竊相窺掩。吾形已見，不宜復留，當相委去。雖然，爾後自當少差，勤于田作，漁采治生。留此殼去，以貯米谷，常可不乏。」端請留，終不肯。時天忽風雨，翕然而去。

合→端為立神座，時節祭祀，居常饒足，不致大富耳。于是鄰人以女妻之。後仕至今長云。今道中素女祠是也。

白水素女

- ✓情節：起承轉合法
- ✓人物：謝端、白水素女、鄰人、鄰人女、貝殼。
- ✓時間：魏晉年間
- ✓場所：安侯縣。
田野+鄉村住所+廚房竈下

- ✓對話：謝端與白水素女
謝端與鄰人
- ✓視點：第三人稱觀點說故事

導發 → 複化 → 定局
謝端獨居 → 助炊 → 受而不疑
突變(疑)

- ✓疑而求解 → 詢問
與窺察 → 發現真相
不疑而受
突變(不能受)
- ✓仙女贈殼
離去 → 辛勤致富娶妻 → 圓滿以終

風格

- ✓魏晉志怪傳奇色彩。
- ✓文字簡樸。
- ✓麻雀雖小，五臟俱全。
- ✓通俗小說喜劇結局：大團圓
皆大歡喜

人生觀

- ✓天助自助
- ✓勤儉致富
- ✓修身而齊家
- ✓農業社會：日出而作，日落而息
- ✓男耕女織，男外女內
- ✓影響作品：
- ✓董永賣身與七仙女、牛郎織女

附件3：佛斯特《小說面面觀》——人物、情節與故事圖示

2016/12/12

人 物

人物可分

- 圓形人物
- 扁平人物

扁平人物 flat character

1. 依一個信念/特質塑造之人物。(類型說)
2. 讀者一眼即可辨認。
3. 例：諸葛亮 智絕
關雲長 義絕
曹操 奸絕

4. 古典主義所主
5. 基於人們對永恆與有機的渴望，許多人世間未完成的理想以及如神般的美德如永遠的誠實藉由英雄人物完成

圓形人物 round character

- 當超越一種因素/特質時，人物刻劃的脈絡乃趨向圓形。(變動性格說)
- 人性兼有神性與獸性，且往往受外在環境改變性格與行為
- 寫實主義所主張
- 出場性格 ≠ 終場性格

主性格+側面性格的互補

- 如：
- 孔明，聰明與忠誠，勤謹與謹慎
- 周瑜，聰明與驕傲，剛愎與狂放
- 曹操，聰明與陰險，多謀與殘酷

人物同心圓圖

性格：主要性格、側面性格

- 描寫策略：
- 實寫：形象描繪、性格描繪
- 虛徑：由上而下、由外而內
- 虛寫：
- 眾星拱月—重耳
- 虛實相生—關羽

眾星拱月

1

2016/12/12

虛實相生——關羽

- 實寫英雄：虎體、狼腰、豹頭、猿臂、新結髯、如探囊取物
- 續寫連斬袁紹四將：
  - 1.絕忠：手起刀落、斬於馬下。

- 2.祖茂：一刀砍於馬下。——孫堅傷感不已。
- 3.俞涉：交戰不到三回合，被斬，眾大驚。
- 4.潘鳳：又被斬了，眾皆失色。

虛寫關羽

- 1.小將顯往——由聲尋人
- 2.形體刻劃——身長九尺五寸，髯長一尺八寸，丹鳳眼，臥蠶眉，面如重棗，聲似巨鐘，立於帳前。
- 3.身分：馬弓手，袁術糧之曹操力薦，臨行：如不勝，請斬我頭。

- 4.操殺雞酒一杯，與關某飲了上馬，關某曰：酒且酌下，某去便來。
- 5.出帳提刀，攔身上馬。
- 6.眾諸侯聽得寨外鼓聲大震，喊聲大舉，如天摧地塌，眾皆失驚。
- 7.卻欲探聽，望於營處，馬到中軍，雲長提華雄之頭，擲於地上，其酒尚溫。

一把青

- 例：〈一把青〉朱青
- 由青到朱——
- 由稚嫩到詭譎

一把青

- 第一人稱的敘寫
- 考知觀點：包括良性的主角與劣性的主角

對比技巧

- 1. 情節分布：上 下
- 2. 時間：昔 今
- 3. 地點：南京 台北
- 4. 人物1：朱(青) (朱)青
- 介點 生死的關卡/考驗
- 戰亂的環境
- 物質/生存本能 與 精神/靈性存亡

對照關係

- 外鄉編織 21/31-33
- 行動描繪 尋死29/尋歡39, 49
- 沉默寡言22/風言風語35
- 人物2：郭靜 小顧
- 命名的不完全
- 同：年輕的空窗，變態身亡。
- 異：蒼桑希望，長編帶母位視。

- 人物3：郭雅 朱青
- 不變/中庸 變異/細端
- 人物4：傅成 郭靜
- 師父死於海 徒弟死於空
- 彼此作愛國旗號

2016/12/12

情節

- 高爾基情節是人物性格發展史。
- 亞氏：情節是行動的模仿。
行動是性格的展現。
- 毛姆：情節是故事的佈局。

- 什克洛夫斯基故事是事件的基本延續。
- 情節是故事得以陌生化，被人創造/扭曲的獨特方式。
- 福斯特：用因果律解釋情節。
而依時間順序安排則是故事。

- 1. 因果律是人類對發生事所能採取最方便的解釋方法。
- 2. 一部小說/戲劇無法包羅萬象地展現人生散漫又瑣碎的全貌，又需讓其讀者感知它是一種人生的模仿。
- 3. 正由於將每一角色的人生完整展現的不可能，故故事藝術便不得不放棄與時間同等速再現的角度，轉而對「完整」這個概念要求。

- 3. 亞氏詩學提出「首尾連環」的圖式，即首-中-尾。敘事藝術開始有自己的時間，打造過於作品自身的計時器，透過因果律展現人生。
- 4. 起承轉合法。

- 情節可分：
- (1) 戲劇性情節
- *情節完整。
- *情節安排為角色服務。
- *越戲劇性的情節越遠離生活。

小說圖解

- 小說圖解是訓練讀者從一篇文字作品中，去掌握一張簡單的線路記號的圖形。
- 圖解的工作在訓練讀者明瞭小說中形式的選擇，語言的駕馭，以及寫作技巧，進而掌握小說中的真髓。

奔逸的水牛 馬基·曼林

- 其他情節圖式，如：白雪公主/小公主，灰姑娘，乞丐與王子，月牙兒。

- (2) 非戲劇性情節：淡化情節，是對戲劇情節的一種反叛。簡單，平淡，凌亂，散漫為其共同的外在特徵。精細的語言細節描寫，共同之時代精神表現為其章法。如意識流情節，超現實情節，完全將故事懸浮於情節之上。

2016/12/12

- 3. 血魚的得失的「小」事件對劇中生活的困苦與平衡，小人物的悲劇除來自命運，更歸咎於不合適的社會制度。然而，只憑她，對阿高的教導與陪伴去正面阿公的生活態度以及對生命的看法的顯印。
- 呈現了卑微人物的掙扎(阿公)與奮鬥(阿高)
- 一貫承傳的品德：「忍耐」的光輝。
- 不愉快的記憶：人在貧窮中在度匪匪欺騙的一層層境

- 這是一場世俗人物的悲喜劇。人們的態度應是：在忍耐中生活，並努力改變。
- 其中，人們坦然接受與彼此的信任支持，將是存續生命、創造生活最重要的精神力量。

總結

- 《魚》這篇小說，以新平凡、單純的題材對社會的不平等了溫和的諷刺，但對其筆下的人物則顯著與筆墨的同情。
- 作者基於記錄真實的考慮，出現忠實而完整的保留手法，展現著難罕此一社會層面生活下的人們整體的風貌。
- 讀者則能充滿著感思與贊賞的人文精神的再現，將有經驗的生活加以昇合。為更多人注入一道暖流，在在都顯出一種無比的境界。

附件5：《文心雕龍》〈知音篇〉六觀法

範例：白先勇《骨灰》

2016/12/12

<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">批評標準：六觀/文心·知音</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 觀位體：作品的佈局、架構 2. 觀置辭：詞藻的安置、修辭 3. 觀運變：通古變今、承襲/創新 4. 觀奇正：調和新奇與雅正 5. 觀事義：內容事理 6. 觀宮商：聲調的禮和 	<p style="text-align: center;">作者：白先勇的文化標誌</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">內線圖：生離死別，一醉解愁，人生萬般，自此開始</p> <p>一、異國時期—去國懷鄉 從台北到美國是白先勇寫作的分水嶺，也是他人生的轉捩點。</p> <p>二、靈魂統一紐約客與台北人 去國日久，文化腳印日深。</p> 	<p>紐約書：「骨灰」</p> <p>故事梗概</p> <p>楔子：(一) 曾友的下落 (二) 從生離到死別</p> <p>主線：舊金山一夜一把酒路會年 (一) 志實愛國的軍官—蔣君宜 (二) 民主自由的鬥士—藍蔣立</p> <p>結尾：年輕血液竟成空</p>
<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">觀位體：佈局、架構</p> <p>體裁：短篇小說</p> <p>敘事聲音：第一者敘述手法(故事內容皆由對面交代，時間只有兩組的敘小時) 局內內者</p> <p>時間：一個寒冬的晚上，地點陰險、聲響</p> <p>人物：蔣君宜 藍蔣立 敘述者我</p> <p>色彩：敘述以快慢：陰沉、靜謐的調子</p>	<p style="text-align: center;">時空場景</p> <p>一、場景：舊金山的香港</p> <p>(一) 舊金山的華人公寓，承接人物的連結。</p> <p>(二) 一度處於四層樓的樓頂，蔣君宜的辦公室</p> <p>(三) 幽暗的走廊，他每晚到一樓中區與蔣君宜的談話。</p> <p>(四) 蔣君宜在蔣君宜的辦公室，那會老境，一物物變成了黑色的幽影。</p> <p>二、時間：整部作品的敘述</p> <p>(一) 是兩個星期在紐約的開始，一片燈火輝煌。</p> <p>(二) 午夜地獄的——</p> <p>(三) 舊金山的香港及香港，當晚草下，竟是有何何的，進入地獄。</p>	<p style="text-align: center;">人物對照</p> <p>一、蔣君宜</p> <p>(一) 曾友：蔣君宜的知己，身材魁梧，是位會說國語，海關關員，聰明而冷靜，是蔣君宜的知己。</p> <p>(二) 曾友：曾友，曾友不在了，是了曾友，他雖有他病，但曾友，曾友他照顧了蔣君宜的遺孀。</p> <p>二、藍蔣立</p> <p>(一) 曾友：風塵絕世，被國會領袖，一君子，蔣君宜</p> <p>(二) 曾友：曾友，曾友不在了，是了曾友，他雖有他病，但曾友，曾友他照顧了蔣君宜的遺孀。</p>
<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">觀事義：內容事理</p> <p>書籍：抗日、內戰、軍閥、大陸青年、反右、文革、平反、歸鄉運動、一解民團血淚史</p> <p>對照的事件與寓意：陸博博「夜園臥聽風吹雨，羅馬河入學來」蔣君宜意與時顯命筆，勤練書法，以修心養性。</p> <p>陸博博「此身雖在堪驚」 供與國難時期、民族苦難有關</p>	<p style="text-align: center;">主題意圖</p> <p>一、國流民器的傳統文化</p> <p>(一) 志氣懷你的存在</p> <p>(二) 志氣懷你的存在</p> <p>二、愛國的歷史意圖</p> <p>(一) 戰爭的沖血、與時</p> <p>(二) 政治立場的存在與虛無</p> <p>三、世紀性的文化腳印</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">觀置辭</p> <p>修辭技巧：工筆如繪</p> <p>人物關係：異地疏離/隔日雲</p> <p style="text-align: center;">蔣君宜 藍蔣立 </p> <p>風景：舊金山的晚夕</p> <p>充滿哀愁的調子，屬於海軍(Frey) 是整部中悲劇及戲劇性文獻，寫的是英雄的死與神話，與物色所構成的陰沉與年之轉磨之義的敘述相觀。</p>

1

原型:異地放逐/漂泊者與文化鄉愁

- 一、失根的蘭花:美國的中國人—羅齊生
異鄉與祖國之間的「微」聲。
  - 二、異鄉人1—羅任重
任重道遠?入土為安?
  - 三、異鄉人2—龍鼎立
遠渡重洋,漂泊異鄉,尋覓骨灰安葬之所。
- 漂泊/放逐與自我/生命真諦的追尋

隱喻的延異

- 一、骨灰:
  - (一) 老人的凋零→傳統文化的沒落
  - (二) 落地生根→生生不息的民族性
- 二、美國:
  - (一) 孤獨的老大哥
  - (二) 安身立命(安葬)之所
- 三、夢的解析:
  - (一) 徒勞無功→荒謬可笑→二元對立的消解
  - (二) 結局夢囈,虛實相生,終歸於一

- 結尾夢境的寓意:一將功成萬骨枯
- 挖骨意味無法入土為安
- 掘坑很難不成鋼(中國人為何不爭氣)
- 人死挖坑意味徒勞無功
- 個人的努力為歷史所淹沒
- 夢境(羅任重挖墳)與現實(龍鼎立挖墳)的顛覆弔詭:羅與龍現實的年輕時對立,年老和解;在中國大陸對立,在美國大陸和解。

觀宮商

- 內心獨白與對話交錯運用,談話時,人物三個。
- 時間一晚上,但所涉及素材的時間長,空間闊。
- 以樂曲為喻,好比眾多樂器交響並奏的樂章,即所謂「俯四海於一瞬,指萬物於掌端」。

觀奇正

新奇與雅正。白先勇此篇小說與其台北人如冬夜相比,在內容風格上,仍保留了其感時憂國的正統特色:國家民族的時代之感,人生無常無奈之歎,在書寫結構上屬於戲劇式小說,與其游園驚夢、梁父吟、冬夜相似。

觀奇正

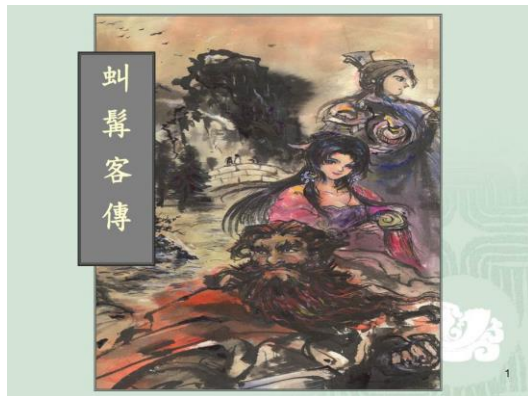
新奇與雅正。白先勇此篇小說與其台北人如冬夜相比,在內容風格上,仍保留了其感時憂國的正統特色:國家民族的時代之感,人生無常無奈之歎,在書寫結構上屬於戲劇式小說,與其游園驚夢、梁父吟、冬夜相似。

觀通變

- **繼承與創新**
- 繼承:紅樓夢的工筆寫法,佛洛伊德的心理分析理論,反諷,凝練的修辭技巧。
- 創新:指統合繼承之諸項技巧,由憂患意識到切身的深沉哀痛,本篇「白風」明顯,沉鬱耐讀。

附件6：《文心雕龍》〈知音篇〉六觀法

範例：《唐人傳奇·虬髯客傳》

虬髯客傳

本事

- 一：佞臣楊素，屍居餘氣
- 二：李靖大志，紅拂夜奔

虬髯豪氣干雲，
觥籌述志

作者及題解

- 作者雖有爭議，後多論定為杜光庭。
- 選自宋李昉編《太平廣記》
- 文中記虬髯客贈產李靖，助李靖輔佐真主、建立功業。
- 反映對當時群雄割據、軍閥混亂極為不滿

■ 虬髯投宿，
紅拂梳頭

奕棋知命，
他方可圖

產業盡贈，瀟灑而去

- 文皇得助，一匡天下
- 虬髯扶餘得事
- 真主雙雄並立

批評標準：六觀/文心知音

- 1觀位體：作品的佈局、架構
- 2觀置辭：詞藻的安置、修辭
- 3觀通變：通古變今、承襲/創新

9

六觀分析 — 觀位體

- 體裁：文言短篇小說
- 敘事聲音：第三人稱（局外）
- 時間：隋末唐初
- 人物：楊素、**李靖**、**紅拂女**、**虬髯客**、**劉文靜**、**李世民**
- 歷史人物與虛構人物
- 風塵三俠傳

11

六觀分析 — 觀事義

- **表層意義**：素材以隋末動亂隱射中唐藩鎮亂局。主旨在為大唐正統正名，以唐末藩鎮跋扈、以尊皇之論，消除反側之心。並張揚了俠義精神。
- 其言：真人之興，非英雄所寄。況非英雄乎？

13

觀置辭：人物描寫

- 楊素
  - ☞ 素驕貴，又以時亂，天下之權重望崇者莫我若也，奢貴自奉，禮異人臣。每公卿入言，賓客上謁，未嘗不踞床而見，令美人捧出。
  - ☞ 侍婢羅列，頗僭於上，末年益甚，無復知所負荷、有扶危持顛之心。

15

4觀奇正：調和新奇與雅正

- 5觀事義：內容事理
- 6觀宮商：聲調的諧和

10

情節發展

- 步調：緊湊相扣
- 起：亂世易主
- 承：群雄並起，逐鹿中原
- 轉：以棋競逐，知命而退
- 合：雙龍分立，順唐者昌

12

深層意涵：意志與命運

- 表面上的組構是野心的江湖俠客的逐鹿中原，故事的趣味中心在內心夢想的追求實現，骨子裡滲透著意志與命運的決戰。
- 棋局是一場不見血的殺戮，南走稱雄看似是一種補償，實際上埋葬著虬髯客的艱辛與悲哀。

14

李靖

- ☞ 靖前揖曰：「天下方亂，英雄競起，公以帝室重臣，須以收羅豪傑為心，不宜踞見賓客。」
- ☞ 觀李郎儀形器宇，真丈夫也。
- 紅拂
  - ☞ 當靖之聘辯也，一妓有殊色，執紅拂立於前，獨目靖。
  - ☞ 觀其肌膚、儀狀、言詞、氣性，真天人也。

16

觀置辭--人物描寫

- 虬髯客
  - ☞忽有一人，中形，赤髯而虬，乘蹇驢而來，投革囊於爐前，取枕敝臥，看張氏梳頭。
  - ☞虬髯謂曰：「此盡是寶貨泉貝之數，吾之所有，悉以充贈，何者？某本欲於此世界求事，或當龍戰三二十載，建少功業，今既有主，住亦何為？太原李氏，真英主也，三五年內，即當太平。」
  - ☞言訖，與其妻從一奴戎裝乘馬而去，數步，遂不復見。

六觀分析 一觀置辭

- 場景描寫
  - ☞延入重門，門益壯麗，婢四十人羅列庭前，奴二十人引請入東廳。
  - ☞廳之陳設，窮極珍異，箱中妝奩冠鏡首飾之盛，非人間之物。
  - ☞巾櫛妝飾畢，請更衣，衣又珍奇。

六觀分析 一觀宮商

- 故事的節奏如樂曲悠揚，並與人物/虬髯客內心呼應
  - ☞起：平緩鋪敘，若曲調悠然平起。
  - ☞承：精簡明快，節奏收緊轉快。
  - ☞轉：心死之因果與決定，節奏高潮迭起然後翻轉。
  - ☞合：各見其功，完滿收合。

六觀分析 一觀奇正

與唐傳奇豪俠小說之比較

- 相異處一寓意
  - ☞虬髯客傳
    - 時代劇變，有志之士棄暗投明
    - 李氏王朝之正統(針砭藩鎮割據的社會亂象)
  - ☞紅線傳
    - 暗諷藩鎮相互吞併，是造成社會動盪、民生疾苦的亂源
    - 反映人民對和平的渴望

李世民

- ☞既而太宗至，不衫不履，楊裘而來，神氣揚揚，貌與常異。虬髯默居坐末，見之心死。
- ☞俄而文皇來，精采驚人，長揖就坐，神清氣朗，滿坐風生，顧盼矚如也。

- ☞既畢，傳云：「三郎來！」乃虬髯紗帽楊裘而來，有龍虎之姿，相見歡然。催其妻出拜，蓋亦天人也。
- ☞遂延中堂，陳設盤筵之盛，雖王公家不侔也。四人對饌訖，陳女樂二十人，列奏於前。飲食妓樂，若從天降，非人間之曲度，……。
- ☞家人自東堂舁出二十床，各以錦繡帕覆之，既陳，盡去其帕，乃文簿鎖匙耳。

六觀分析 一觀奇正

與唐傳奇豪俠小說之比較

- 作品：虬髯客傳、聶隱娘、紅線傳、崑崙奴
- 相同處：
  - ☞時代背景：描寫中晚唐社會的矛盾紛亂
    - 玄宗天寶年後「安史之亂」與社會弊端
    - 藩鎮割據削弱唐王朝實力
    - 圖謀權勢的野心家崛起：唐末民亂與藉鎮壓叛變

六觀分析 一觀通變

小說的演進

- 傳奇的承繼—「一實一虛」
  - ☞寫實—漢初司馬遷《史記》中的游俠、刺客列傳
  - ☞虛構—魏晉、六朝的「雜記體」神異、誌怪小說
- 錢基博〈鐵樵小說叢稿序〉
  - ☞「太史公序游俠，則進處士而退森雄，是亦稗官之遺意也。」
- 周樹人《中國小說史略》
  - ☞「傳奇者流，源蓋出於誌怪；然施之以藻繪，擴其波瀾，故所成就乃特異。」

六觀分析 — 觀通變

俠的定義：從遊俠、豪俠到武俠

■ 俠的定義

☞ 《韓非子·五蠹篇》

- 儒以文亂法，而俠以武犯禁。
- 帶劍者，聚徒屬，立節操，以顯其名，而犯五官之禁。

☞ 司馬遷的《史記·遊俠列傳》

- 今遊俠，其行雖不執於正義，然言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀，赴士之阨困。既已存亡死生矣，而不矜其能，羞伐其德，蓋亦有足多焉。

26

附件7：《聊齋志異·畫皮》

六觀解析：
《聊齋誌異》 — 〈畫皮〉

1

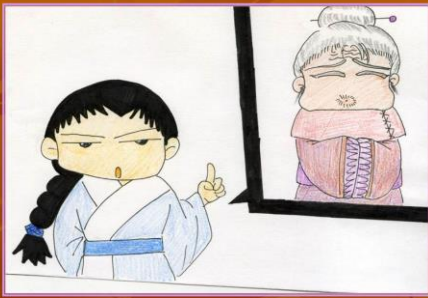

9

10

13

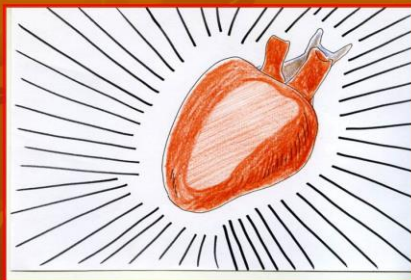
14

15

16

18

19

20

- 4.人物：王生、厲鬼(女郎、老婆婆)、陳氏(王生妻)、道士、王二郎(王生弟)、乞人、異史氏
- 5.色調：詭譎、怪異、緊張、驚駭、短促、想像豐富的調子。

22

3. 故事轉折點：

1. 王生目睹厲鬼幻化成女子的過程，得知自己受騙上當：「躡跡而窗窺之，……，遂化為女子。」
2. 陳氏替丈夫收屍，悲傷萬千，後從口中吐出結物，形成人心，到王生復活：「陳抱屍收腸，且理且哭……驚而視之，乃人心也。」

24

5. 寓意：

- 通過人鬼怪異等神奇變化故事，寄託內心的「孤憤」。
- 〈畫皮〉揭示了惡鬼害人的伎倆。

26

一. 觀位體

- 1.體裁：短篇文言小說。
- 2.敘事聲音：第三人稱敘述手法，順敘，層外外身。
- 3.時間：數天。

21

二. 觀事義

- 1. 素材：
  - 鬼怪害人、神仙救人、貪戀美色、夫妻之情、忍辱求乞、死而復生、因果報應

23

3. 道士收服厲鬼：

收妖的過程緊張，情節設計字句簡短，節奏明快令人震撼。

25

- 不同於鬼魂替身/狐仙蠱媚的故事，此篇是民間傳說「鬼會抓交替」的變形。
- 再生情節：死而復生後宛若大夢初醒。
- 諷刺人性：
  - 色慾薰心：世人迷惑於虛美假相，不察本相惡質
  - 鬼迷心竅：終淪為鬼的獵物。
  - 忠言逆耳：自作孽不可活，多行不義必自斃。
  - 執迷不悟：人性膽小卻又貪婪。「不見棺材不掉淚」

27

三. 觀置辭

- 1. 白描：
  - (1) 厲鬼幻化成女子的過程：見一獐鬼……披於身，遂化為女子。
  - (2) 厲鬼殺死王生時驚駭的過程：取拂碎之，壞寢門而入……掬生心而去。
  - (3) 道士斬殺妖魔的過程：道士逐擊之，媪仆，人皮劃然而脫……道士塞口入囊。

■ 書寫策略：

1. 結構謹嚴—情節詭異曲折
  2. 人物塑造鮮活出色
  3. 用字精練，以譬喻修辭造成對比的效果呈現視覺畫面。
- 如：初見女鬼的人形美貌/王生驚喜
vs 發現恐怖面目/見鬼後的驚嚇恐慌

五. 觀奇正

- 1. 清代長篇小說繼承明代章回小說發展收穫豐碩，尤其是儒林外史、紅樓夢兩書的出現，為我國小說界放出異采，不同於此，文言短篇小說《聊齋誌異》，由於作者的豐富才情而佔有一席之地。

- 2. 誇飾：乞人的外貌：鼻涕三尺
- 3. 譬喻：(1) 齒巉巉如鋸
(2) 化為厲鬼，臥嗥如豬
(3) 颼颼然如口吸氣
(4) 市人漸集如堵
(5) 視破處，痂結如錢
(6) 熱氣騰蒸如烟然
(7) 恍惚若夢

四. 觀宮商

- 1. 旁白、內心獨白與對話交錯運用：
  - 簡潔流暢的文言，節奏緊湊明快如太鼓，聲聲有力。
  - 條理清晰，結尾警然，發人深省。

■ 2. 書寫結構：

1. 繼承承魏晉志怪、志人短篇小說唐宋傳奇遺緒
2. 發展出晚清諷刺小說：情節曲折，敘述生動的譎怪神幻小說—透過人鬼怪異、花妖狐魅等幽冥怪物，神奇變幻，寄託內心「孤憤」。

3. 故事所敘. 時而陽世. 時而冥府. 幻想豐富. 充滿浪漫主義色彩.

4. 以鬼神世界反觀現實社會生活. 藉由鬼怪省思自己. 對那些多行不義. 貪淫. 執迷不悟者提出諷刺.

■ 2. 創新：

- 適當提煉口語. 上至統治階層. 下至農夫村婦. 僧道術士的語言. 生動傳神. 並收集民間故事傳說. 加上自己豐富的生活歷練而構成素材
- 人物塑造成功：
蒲氏筆下的狐鬼. 不但通人性. 與人難分. 讀者甚至覺得人不如狐鬼.

六. 觀通變

■ 1. 繼承：

(1) 語言風格：作者吸收《左傳》《史記》和歷代文言小說的語言藝術. 在文末加上一段評論. 如同《史記》中的太史公「贊曰」的寫法.

附件8：讀詩的態度與創發(賦比興)與現代性詮釋

詩 經

- 最早的一部詩歌總集. 乃四言詩.
- 韻文之祖.
- 詩經之前：歌謠—在心為志. 發言為詩. 情動於中而形於言. 言之不足故嗟歎之. 嗟歎不足詠歌之. 而手之舞之足之蹈之.
- 詩歌+音樂+舞蹈本一體而後分離
- 歌謠又分徒歌和樂歌二種

非一時一地一人之作

- 時代：B. C. 11-B. C. 6
包含西周初期到春秋中期
- 地點：北方黃河流域一帶. 由15國風看. 大約分佈於河南. 山東. 山西. 陝西. 甘肅. 故為北方文學之代表作
- 作者：國風：廣大的人民
雅. 頌：貴族. 士大夫

詩的內容/305--311

- 風：15國風. 各地的風土民謠. 160篇
包括生活類—節慶. 災難. 感情
工作類—個人的努力. 和自然的命運.
- 雅：大雅. 小雅. 105篇
大雅朝會類. 小雅饗宴類.
- 頌：周頌31. 魯頌4. 商頌5. 共40篇為鬼神宗廟祭祀歌舞之樂.
- 故曰詩三百. 一言以蔽之. 曰思無邪.

采詩.獻詩.刪詩

• 周天子命行人之官, 搖木鐸, 巡行民間, 採集詩歌, 送至太師, 然後太師陳詩, 以觀民風。

原則: 言之者無罪, 聞之者足以戒。

• 獻詩: 卿大夫獻詩天子歌功頌德。

• 刪詩: 古詩三千, 孔子刪詩三百, 今存305篇, 笙詩6, 共311篇, 以約數言。

原則: 可詩之於禮儀者+加以弦歌。

2.教化作用

風以動之, 教以化之。

陽貨: 詩可以興觀群怨, 邇之事父, 遠之事君, 多識於草木鳥獸之名。

八佾: 巧笑倩兮, 美目盼兮, 素以為絢兮, →繪事後素→禮後乎→起予者商也。

3.外交功能

子路: 誦詩三百, 授之以政, 不達, 使於四方, 不能專對, 雖多, 亦奚以為。

去年今日此門中
人面桃花相映紅
人面不知何處去
桃花依舊笑春風

2-1-3 插敘

詩的功能: 1.美刺說

- 上以風化下, 下以風刺上。
- 主文譎諫, 言之者無罪, 聞之者足以戒。
- 文學觀點: *溫柔敦厚之詩旨。
*儒家文藝觀點: 補察時政, 洩導人情由此啟。

學而: 貧而無詔, 富而無驕→未若貧而樂, 富而好禮, 衛風淇澳: 如切如磋, 如琢如磨, 可與子貢言詩, 告諸往而知來者。

4.文藝創作技巧:賦比興

詩的作法:

賦: 敷陳其事而直言之

順敘, 倒敘, 插敘

如: 松下問童子, 言師採藥去,
只在此山中, 雲深不知處。

1-2-3 順敘

- 君自故鄉來
應知故鄉事
來日綺窗前
寒梅著花未

3-2-1 倒敘。

比：以彼物比況此物

明喻：離恨恰如春草，更行更遠還生。

暗喻：迴腸→薰爐小篆香。

象徵：浮雲蔽日，不見長安使人愁

分 喻體+喻詞+喻依

月光 如 水 水如天

13

詩之流派

- 齊、魯、韓、毛四家，三家亡，惟存毛詩。大毛/毛亨，小毛/毛萇
- 毛詩鄭箋—漢毛亨傳，鄭玄箋。
- 毛詩正義—唐孔穎達
- 毛詩本義—宋歐陽修
- 詩集傳—宋朱熹
- 詩經講義—南宋，廖剛（與經聯名）

15

解析角度不一：

- 我意為詩的註腳（秦餘）
- 詩意為我的註腳（先秦）

17

- 左襄27年傳：趙文子語叔向，詩以言志
- 莊子 天下：詩以道志。
- 荀子 儒效：詩言是其志也。
- 尚書 堯典：詩言志，歌永言，聲依永，律和聲。
- 觀察：1. 詩、樂、舞結合。
2. 言志與載道之分野
3. 抒情傳統之確立

興：所見在此，所得在彼

聯想法。

- 徐復觀：外物觸發，內情明潤而出。情如磁場，興恰如磁性發出，成為內外主客之交會點。
- 陳世驥：興由音樂通諧，節奏復沓，審美想像，出現氣韻自然。

14

影響

詩論家用力方向不同：

- 1. 劉勰 物色 鍾嶸 形似
王夫之 情景交融
- 2. 劉勰 神思 嚴羽 興趣
王漁洋 神韻 王國維 境界

16

毛詩序：詩言志

1. 起源論：起於情志說

- 詩者志之所之也，在心為志，發言為詩。情動於中，而形於言。言之不足，故嗟嘆之，嗟嘆之不足，故詠歌之，詠歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。（詩大序）

18

詩的批評理論

2. 詩的目的

- 抒情/君子作歌，維以告哀
/四月
- 言志/凡百君子，靜而聽之
/小雅巷伯

20

3. 詩的功能

- 贈人-吉甫作誦, 其詩孔碩, 其風肆好, 以贈申伯/小雅崧高
- 勗勉: 奚斯所作, 恐曼且碩, 萬民是若./魯頌
- 諷諫-採詩之言, 所以觀風俗得失/漢志

原則: 言之者無罪, 聞之者足以戒。

蒹葭淒淒 白露未晞
所謂伊人 在水之湄
溯洄從之 道阻且躋
溯游從之 宛在水中坻

蒹葭采采 白露未已
所謂伊人 在水之涘
溯洄從之 道阻且右
溯游從之 宛在水中沚

詩經 蒹葭--最得風人深致

蒹葭蒼蒼 白露為霜
所謂伊人 在水一方
溯洄從之 道阻且長
溯游從之 宛在中央

晏殊 蝶戀花

- 檻菊愁煙蘭泣露, 羅幕清寒, 燕子雙飛去。明月不堪離恨苦, 斜光到曉穿珠戶。 昨夜西風凋碧樹, 獨上高樓望盡天涯路。欲寄彩箋無尺素, 山長水闊知何處。
- 一灑落一悲壯爾。

秦風 黃鳥

交交黃鳥 止于棘
誰從穆公 子車奄息
維此奄息 百夫之特
臨其穴 惴惴其慄
彼蒼者天 殲我良人
如可贖兮 人百其身

檢驗'黃鳥'詩

1. 哀三良也, 國人刺穆公以從死而作。(詩序)
2. 左傳: 左文六年(621 BC)秦伯卒, 以子車氏三子奄息、仲息、鍼虎為殉, 皆秦之良也。
3. 君子是以知秦之不復東征也。

'詩'的閱讀: 入詩之法

- 1 註解、義理與考證
- 2 確定作者時空配合史實作意說明
- 3 詩中肌理的探索: 韻唱之美與人類內心的憂慮與需求。即詩中肌理→意象音響之結合。以顯張力。
- 4 意象的獲致結合, 尋求自我主體的感知。

3. 讀者認同的歧出: 三良殉死

- /春秋筆法
- *三良殉死的悲壯節義: 悲
- *以人從死之不當: 憤

'犧牲' 典律的完成: 曹植三良詩。其時讀原則鎖定在恩義與酬死。言必信以酬知己的俠客典型。

- /忠貞與荒謬的質疑：宋蘇軾反對三良殉死，重新思索權力的本質，譴責不人道與拒絕的呼聲，穿透忠貞的典範。

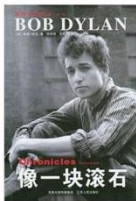
29

- 4./1. 三良以一種劇場的形式展示權力，舞臺中心是一對君臣，透過葬禮宣示君臣倫理(宗法)的模式，在倫理上恩義相從，在政治上君令臣服，舞臺的背景是巍然矗立的陵墓，以及更遠處的監督人生的死神，而三良以死亡向死者宣誓效忠，同時屈服於命運的安排。

30

附件9：聲敘述與圖像敘述--跨界範例：巴布·狄倫(2016諾貝爾文學獎得主) 〈答案在風中飄〉(Blowin' in the Wind)

巴布·狄倫
(Bob Dylan.1941/5/24---)

- 原名勞勃·艾倫·齊默曼 (Robert Allen Zimmerman)，美國唱作人、藝術家和作家，因為崇拜威爾斯詩人狄倫·湯瑪斯所以改名。
- 1961年發布首張專輯，在流行音樂界和文化界的影響超過50年。
- 大多數著名作品都來自1960年代的反抗民謠，也被認為是當時美國新興的反叛文化的代言人，儘管他否認了這一點。他的部分早期作品成為了當時美國民權反越戰運動的聖歌，例如《答案在風中飄》(Blowin' in the Wind)和《時代在變》(The Times They Are a-Changing)。他帶著樂器寫唱出他對社會不公、戰爭和種族歧視的反諷。

美國民權反戰運動的聖歌

- 《答案在風中飄》(Blowin' in the Wind)
- 《時代在變》(The Times They Are a-Changing)

- Blowin In The Wind - 隨風而逝(飄在風中) - Bob Dylan
- How many roads must a man walk down人究竟要經過多少旅程
- Before you call him a man? 才能夠男子漢成長蛻變
- how many seas must a white dove sail白鴿要經過多久的翱翔
- Before she sleeps in the sand? 才能夠重返地面安息

- how many times must the cannon balls fly 砲彈要歷發射多少次
- Before they' re forever banned? 才會被人們永遠禁止
- The answer, my friend, is blowin in the wind,
• 我的朋友 這答案就飄在茫茫的風裡
- The answer is blowin in the wind.
• 這答案就是飄在茫茫的風裡

- How many years can a mountain exist 高山矗立了多少年
- Before it' s washed to the sea? 才被雨水沖刷到海面
- how many years can some people exist 受苦的人被囚禁多少年
- Before they' re allowed to be free? 才能有獲重自由的感覺

- how many times can a man turn his head, 人要轉過頭去多少次
- Pretending he just doesn't see? 去假裝視而不見
- The answer, my friend, is blowin in the wind, 我的朋友 這答案就飄在茫茫的風裡
- The answer is blowin in the wind. 我的朋友 這答案就飄在茫茫的風裡

- How many times must a man look up 人要抬頭多少次
- Before he can see the sky? 才能看見天空的美
- how many ears must one man have 人要靠多少隻耳朵
- Before he can hear people cry? 才聽得見求救呼喊

- how many deaths will it take till he knows 生命要經過多少的犧牲
- That too many people have died? 才會了解活著的可貴
- The answer, my friend, is blowin in the wind, 我的朋友 這答案就飄在茫茫的風裡
- The answer is blowin in the wind. 我的朋友 這答案就飄在茫茫的風裡

- 1963年發行第二張專輯《自由馳騁的巴布·狄倫》(The Freewheelin' Bob Dylan)，專輯中十三首歌都是狄倫自己的創作，這個時期最有代表性的歌曲《答案在風中飄》(Blowing in The Wind)，在其後的反戰和民權運動中被反覆傳唱。
- 透過電影《阿甘正傳》中瓊·貝茲對這首歌的翻唱而認識狄倫。他許多早期的歌曲，都是因為別人(如人稱民謠女皇的瓊·貝茲與彼得·保羅和瑪麗(Peter, Paul and Mary)的翻唱廣為人知，他們成為狄倫的重要支持者和朋友。其中，傳言瓊·貝茲與狄倫彼此相知相惜，產生過秘密戀情。

- **越戰版**
<https://www.youtube.com/watch?v=Odv81WzRmLM>
- 當Dylan以淳樸的聲音問說：「何時砲彈不在紛飛？何時不再有無辜的死亡？」，相信沒有人是會無動於衷的。戰爭永遠是人類所做過最愚蠢的事。這是1963年一首非常重要而且打動人心的反戰歌曲。

- 2016年諾貝爾文學獎得主為美民謠歌手巴布·狄倫(Bob Dylan)，是突破傳統文類的框架，不斷開拓文學的疆界。
- 華茲華斯說「詩是波濤情感的自然流露」(Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings)
- 是浪漫主義先驅威廉布雷克以來最偉大的詩人。(一沙一世界，一花一天堂)

- 1960年代中期狄倫開始從原先的抗議民謠風格轉型，並在1965年發行長達六分鐘的單曲《像一塊滾石》(Like a Rolling Stone)，也從此改變了流行音樂的傳統分類。狄倫60年代中期的一些作品登上了《告示牌》榜單冠軍，由於使用搖滾元素亦受到了民謠運動中一些批評。

- 在不同的音樂人的支持下，狄倫從20世紀80年代末開始就一直在舉辦他的「永不停息巡演」(Never Ending Tour)。作為一個唱片藝術家和表演者，狄倫的成就主要以他的演藝生涯為核心，但他最大的貢獻被普遍認為是他的**作詞**。

- 狄倫早期受到了美國創作歌手小理查的表演和音樂人伍迪·蓋瑟瑞、勞勃·詹森和漢克·威廉斯的歌詞影響，其後發展為「個性化既有的音樂風格」。
- 2004年出版「搖滾記」一書，獲得佳評。狄倫在其50多年的歌唱生涯中探索了美國歌曲風格里的各種成分——從民謠、藍調及鄉村到福音音樂、搖滾樂和洛卡比里，再到英格蘭式、蘇格蘭式和愛爾蘭式民謠，還有爵士樂和搖擺樂。狄倫通常的演奏樂器為吉他、鍵盤樂器和口琴。

- 狄倫將**搖滾樂提升到詩歌的高度**，他不斷嘗試顛覆，顛覆音樂，顛覆自己，終於超越了自己。
- 他的**文字**面向多元，總在抒情中抗議社會，引發哲思。是一位歌者、詩人也是一位社會運動者。
- 他的得獎讚頌著「答案在風中飄」這首歌的**文字裡啟示性的人性呼聲**，同時另一方面證明了諾貝爾文學獎承認**文學的多元性藝術結合**。

附件10：魏晉六朝風骨論與張若虛〈春江花月夜〉的意境點撥

*兩漢魏晉之文學風潮

- 政治上：
- 曹操-才適其位
發佈敕有司取士毋廢偏短令
- 曹丕-九品中正. 品覈鄉黨. 形成清議之風

- 社會上. 經濟上. 魏統治者吸取漢亡的教訓. 實行政經的改革. 在學術思想上. 擺脫漢代獨尊儒術的束縛. 兼採法. 老. 是以論辯之風大盛. 輕易流行. 品評人物形成風尚.

文學上

- 批評風籠罩：由臧否人物到品藻藝術. 品評作家. 作品. 批評家.
- 文學作品的質與量的提昇
- 文學集團：曹氏父子鄴下文人集團
- 建安文學：建安風骨

- 文學價值
- 上承孟子讀書知人. 作品成為作家的商標.
- 承司馬遷疾沒世而名不彰. 東漢明帝. 贊太史書：承一家言. 揚名後世. 正式確立立言立德立功. 鼎足而三.
- 文學/文體/文類觀念正式確立

- 內容上, 逐漸脫離漢賦帝王歌功頌德為主旨傾向個人抒寫的情懷, 隱逸思想的流行促進山水寫景文學的繁榮, 文學體材更豐富, 語言技巧更講究, 文學批評注意文學特點, 寫作方法, 文體風格等問題的探討。

6

建安大事紀

- 建安21年(AD216), 曹植〈與楊德祖書〉時曹植得父寵, 意氣風發之際。
- 建安22年, 曹丕〈典論論文〉丕為太子, 批駁曹植的意見。
- 建安22年, 丕〈與吳質書〉建安是歲大疫, 徐陳應劉, 一時俱逝, 建安七子凋零殆半。

7

曹丕 典論論文

- 1文學價值說
- 2批評說：文人相輕
- 文章風格與作家人格的關係
- 品評對象為作品
- 3文章理論—文氣說
文體初步分類：八類

- 養氣：欣賞到創作「其為氣也, 至大至剛, 以直養而無害, 塞於天地之間...配義與道, 無是餒矣, 是即義所生者, 非義襲而取之也, 行有不慊於心, 則餒矣」

11

- 貴族出身的文人生活放蕩, 少問國計民生, 創作上追求華美文風, 反映到文體, 出現重形式輕內容的偏好。
- 作品示例：
- 漢樂府〈陌上桑〉vs. 曹植〈美女篇〉

6

曹植 與楊德祖書

- 1文學價值
- 2批評說
- *文學批評者的素養
- *品評人物：讀者v. s. 作家
- 讀者v. s. 批評家
- *作家v. s. 作品

8

文學批評中「氣」的問題

- 孟子養氣之說：我知言, 我善養浩然之氣
- 知言：文學欣賞, 「諛(淫, 邪, 遁)辭知其所蔽(陷, 離, 窮)」

10

文 論

- 1文以載道：一以貫之, 曰仁。
- 2人如其文：文體即人
- 3文藝美為自然美說
- 4形式與內容二元論

12

2. 人如其文說

- 1文以氣為主。氣之清濁有體。不可以力強而致。關諸音樂。曲度雖均。節奏同檢。至於不齊。巧拙有素。雖在父兄。不可以移子弟。
曹丕論文

13

- 2徐幹時有齊氣
- -孟子。離婁：聽其言也。觀其眸子。人焉廋哉。
- -秦納。文學要素：種族。環境。時代。（種族。乃人內在的。遺傳的傾向。它與身體的氣質和結構一致。）

15

4. 形式與內容二元論

- 1氣之清濁有體
- 2文心。風骨：「結言端直。文骨成焉。意氣駿爽。文風清焉。」風即文意。骨即文辭。即內容與形式的關係。

17

風骨

- 惆悵述情。必始乎風。沉吟鋪詞。莫先於骨。故詞之待骨。如體之樹骸。情之含風。猶形之包氣。結言端直。則文骨成焉。意氣駿爽。則文風清焉。若詞藻克瞻。風骨不飛。則振采失鮮。負聲無力...
文心。風骨

19

- *氣-個人的才氣/體氣/氣質
- -陰陽五行。西洋四素（地氣水火/熱冷濕燥）

14

3. 文藝美為自然美說

- 詩品：氣之動物。物之感人。故搖蕩性情。形諸舞詠。
- 文心：春秋代序。陰陽慘舒。物色之動。心亦搖焉。
- 養氣乃求得與大自然的和諧

16

- 3陰陽剛柔說
- 4才氣：才屬天生。不可力強而致。氣則後天可以培養。即蘇轍所言：文不可以學而能。氣可以養而致。

18

- 故練於骨者。析辭必精。深乎風者。述情必顯。錘字堅而難移。結響凝而不滯。此風骨之力也。若瘠義肥辭。繁雜失統。則無骨之徵也。思不環周。索莫乏氣。則無風之驗也

20

*故風指文意的要求。骨即文辭的掌握。可延伸至內容與形式的要求對應。

21

春江花月夜

22

白雲一片去悠悠，青楓浦上不勝愁
 誰家今夜扁舟子，何處相思明月樓
 可憐樓上月徘徊，應照離人妝鏡台
 玉戶簾中捲不去，搗衣砧上拂還來
 此時相望不相聞，願逐月華流照君
 鴻雁長飛光不度，魚龍潛躍水成文

23

- 昨夜閒潭夢落花，可憐春半不還家
 江水流春去欲盡，江潭落月復西斜
 斜月沉沉藏海霧，碣石瀟湘無限路
 不知乘月幾人歸，落月搖情滿江樹

24

風骨（示例：春江花月夜）

- **風起**：情旋意轉/春江潮水連海平。海上明月共潮生。...
- **剛骨**：事義警醒/人生代代無窮已。江月年年只相似。不知江月待何人。但見長江送流水。

25

- **思婦情**：玉戶簾中捲不去。搗衣砧上還拂來.....
- **遊子意**：昨夜閒潭夢落花。可憐春半不還家.....
- **情結**：遊子思歸。相思無限/不知乘月幾人歸。落月搖情滿江樹。

26

附件11：文學批評實作：夏目漱石〈夢十夜〉

夢十夜-前四夜

第一組：于棋、丁玉綾、蕭綠萱、許家睿

生平之一

- 本名叫夏目金之助
- 自幼喜歡漢學
- 14歲開始學習中國古籍，少年時曾立志以漢文出世。
- 23歲，夏目進入東京帝國大學英文系（現東京大學）。
- 1889年9月9日，他的漢文暑假遊記《木蘭鏡》脫稿。
- 1905年的《我屋貓》令他一舉成名。

夢十夜

夢十夜—電影

- 由11位導演執導，有的導演忠於原著；有的導演試圖解夢。
- 將十夜分別定上主題，且加入額外的序曲及終章。
- 依序為：愛情、悟道、孩子、童年、恐懼、奇蹟、孤寂、靈感、離情、食色。

六觀解夢—二

- 觀事義
  - 素材：漢學、社會文化思潮、生活、鬼怪、夢
  - 內容：敘述者我所做的夢
  - 寓意：作者並無對任何夢境有具體的解讀，表明留給讀者想像空間，只能自行意會

作者—夏目漱石（なつめ きのすけ）

生平之二

- 1907年，開始為《朝日新聞》寫連載小說（包括《虞美人草》、《三四郎》）。
- 暮年的夏目漱石追求「則天去私」的理想。
- 1911年，他曾拒絕接受政府授予的博士稱號。
- 1916年，因腎潰瘍去世，夏目死後，家屬將他的腦和腎捐贈給東京帝大的醫學部。他的腦至今仍保存在東京大學。1984年，他的頭像被印在日元1000元的紙幣上。

夢十夜簡介

- 「深具野心的我，要讓100年後的人們來解開這個謎。」
- 於作者41歲時完成的作品
- 內含十個難解的**夢境**
- 作者並未為夢境定名
- 開頭皆是「做了這樣的一個夢」

（こんな夢を見た）

六觀解夢—一

- 觀位體
  - 體裁：短篇小說
  - 敘事聲音：第一人稱，順序，局內內身
  - 時間：一夢
  - 人物：敘述者我、各篇不同人
  - 色調：奇異、詭譎、負罪感

六觀解夢—三

- 觀置辭
  - 白描：做了這樣一個夢。我抱著胳膊坐在女人枕邊，仰躺著的女人溫柔地說：「我將要死了。」女人的髮辮纏在枕上，長髮上是她那線條柔美的瓜子臉。—第一夜
  - 誇飾：這是個偌大的寺廟，附近一帶萬籟俱寂，冷森森地亮無人跡。—第二夜
  - 譬喻：背脊僵硬得像木棒，膝蓋骨突然疼痛不堪。—第二夜

6 **3. 故事轉折點：**

1. (開端) 故事的序幕、文章的楔子，魯鎮的咸亨酒店與小伙計
2. (發展) 描寫孔乙己的形象性格，揭示導致他的悲慘遭遇的原因
3. (高潮) 描述孔乙己被打折腿的悲慘遭遇
4. (結局) 孔乙己的失蹤

8 **5. 寓意：**

魯迅塑造孔乙己這個落魄窮困、至死不悟的舊式讀書人的形象，以他的不幸遭遇來對進行的封建教育、科舉考試進行深刻的批判，並揭示當時冷無情的社會面貌。

10 **2. 譬喻：**

- (1) 短衣幫/長衫客
  - (2) 咸亨酒店
  - (3) 孔乙己
  - (4) 環繞孔乙己周遭的眾人
3. 設問(提問)
- (1) . 多乎哉? 不多也。

12 **四. 觀宮商**

1. 全文簡單易懂，但含有的社會意義發人深省。
2. 孔乙己出現前節奏緩慢無高潮
3. 孔乙己出現後，像是樂器中的鑼一樣，帶動起劇情的高潮。

7 **4. 情緒轉折：**

- ▶ 孔乙己是這樣的使人快活，可是沒有他，別人也便這麼過。
- ▶ 我到現在終於沒有見——大約孔乙己的確死了。

三. 觀置辭

▶ **1. 白描：**

- (1) 描寫孔乙己:他身材高大，青白臉色，皺紋間時常夾些傷痕；一部亂蓬蓬的花白的鬍子。穿的雖然是長衫，可是又髒又破，似乎十多年沒有補，也沒有洗。
- (2) 孔乙己爭辯時生氣的樣子:孔乙己便漲紅了臉，額上的青筋條條綻出。

11 **書寫策略：**

- 1 單純的情節：魯迅小說結構較單純。
2. 卑微的人物：社會底層的生活與精神。
3. 回旋反覆的語言：將詩回旋的法則，使用到小說創作。

13 **五. 觀奇正**

1. 孔乙己是魯迅〈吶喊〉小說集裡面的一篇短篇白話小說，寫作方法非常簡單易懂，其主要想表達的內涵在時代轉變中，迂腐的知識無法帶給人實質的幫助，用虛構人物孔乙己來表達社會底層人士的悲哀命運。

14 書寫結構：

1. 這篇小說是魯迅繼〈狂人日記〉後寫的第二篇白話小說
2. 他的“取材”，多采自病態社會中不幸的人們，意思是在揭出痛苦，引起療救的注意。他為徹底的反帝反封建的偉大鬥爭吶喊助威，衝鋒陷陣。

15

3. 故事簡單敘述，又在結尾讓讀者思考，孔乙己究竟死了或著又是去哪裡了呢？
4. 其生存環境如此不堪，周遭人群又是如此卑劣、凶殘，顯見作者透過小說隱喻模式「揭示社會弊病」。

六. 觀通變

- 1. 創新：以簡單的白話文創作，使更多人能接觸作品，淺顯易懂的文字下，又包含了許多社會潛在的問題，讓讀者看完後，能省思社會，孔乙己的簡單故事卻可以帶給讀者，日後無限的思考。

17

- 2. 繼承：清代有所謂的譴責小說，而魯迅在《狂人日記》中，用一些社會的隱喻，揭露社會的腐敗與問題，用一些社會的隱喻，揭露社會的腐敗與問題，用一些社會的隱喻，揭露社會的腐敗與問題。

18

小說所要表達的主旨

- 療救社會病苦不靠醫護，而需啟迪民智，改變民性，唯有民智民性的向上提升，新民新國才有可能。此外，身為讀書人的我們，要以孔乙己為戒；身為社會一分子的我們，更要能同情疾苦，讓人間有情，社會溫馨。

附件13：文學批評實作：唐人傳奇〈離魂記〉

離魂記

A3401939 邱靖雅

A3415042 王亞凡

二 觀事義

- 素材：男女主角相愛、外在因素迫使兩人無法廝守、一方因而生病（或亡）、病者（亡者）靈魂出走追求和心愛之人在一起、病者（亡者）大病初癒（死而復生）
- 內容：敘述戀人王宙與倩娘在被拆散後，倩娘靈魂出奔，與王宙結合並共同生活的愛情故事。

- 情緒轉折：
  - (1)張鎰將倩娘輕易地許配給他人，王宙當然氣憤難忍，只好託故離開。
  - (2)倩娘私奔王宙，二人欣喜非常，由悲憤轉而驚喜。
  - (3)作品即將尾聲時，透過王宙夫婦回家省視父母的情節，由張鎰「倩娘病在閨中數年」的一句補充交代，令眾人大吃一驚，也使讀者恍然大悟。
- 寓意：反映出在封建社會里的青年男女，渴望獲得婚姻自主。

- 書寫手法：

以現實生活為基礎來描寫，運用誇張的藝術手法，表現真摯的愛情，充滿浪漫氣息。

全文篇幅雖小，然結構完整，文筆簡淨凝鍊，在情節迴環轉折處，頗見作者之巧思。

一 觀位體

- 短篇文言小說
- 敘事聲音：以第三人稱敘述手法，順敘。
- 人物：張倩娘、王宙、張鎰（倩娘父）
- 色調：怪異、不合常理、深情纏綿

- 情節轉折：

記敘五年後，倩娘思念父母，王宙陪同返鄉，始知離魂一事。

「鎰曰：『倩娘病在閨中數年，何其詭說也！』宙曰：『見在舟中！』鎰大驚，促使人驗之。果見倩娘在船中，顏色怡暢，訊使者曰：『大人安否？』家人異之，疾走報鎰。室中女聞，喜而起，飾妝更衣，笑而不語，出與相迎，翕然而合為一體，其衣裳皆重。」

三 觀置辭

- 轉品：因官「家」於衡州。（名詞轉助詞）
- 轉品：他時當以倩娘「妻」之。（名詞轉助詞）
- 轉品：宙與倩娘常私感想於寤寐。（動詞轉名詞）
- 借代：向今五年，「恩慈」間阻。（父母）
- 借代：「覆載」之下，胡顏獨存也。（天地）
- 譬喻：自宙行，女不言，常如醉狀，信知神魂去耳！
- 鑲嵌：玄祐少常聞此說，而多異同。（偏義複詞，偏義在「異」）

四 觀宮商

- 雖然全文只有五百字左右，是唐代傳奇中篇幅較短者之一
- 簡潔流暢的文言，節奏緊湊，條理清晰

五 觀奇正

- 唐代小說，又稱傳奇。「傳奇」本是一部短篇小說集的名稱，為晚唐裴鉞所作，書中故事情節奇特、神異，因而得名。
傳奇是中國小說邁向成熟的開始，更多的文士以其卓越的文筆、才情，進行小說創作，其成就比諸前代，自然大有可觀。

- 書寫結構：
- 唐人繼六朝志怪筆記小說之後，發展為具有完整結構的文言短篇小說。
- 宋代的傳奇小說，為模仿唐人之作。
- 本篇著墨不多，設想奇幻，情節曲折，擺脫了一般愛情小說的陳套，極富浪漫的色彩。遣詞敷色方面，並不那樣華麗，而意境的翻新，在唐人小說中卻是獨具一格。
- 作者把倩女的人物形象塑造成為一個甘願作封建禮教的叛逆者，頗能增強感人的力量，更加激發當時社會對於追求婚姻自主的渴望。

六 觀通變

- 影響：本篇對後代漢族小說和戲曲發展有很大的影響。「倩女離魂」的故事過去一直被人詬稱。以它作為題材而改編的戲曲，有元人鄭德輝的《倩女離魂》。由於詩歌的引用，也成為人人熟悉的典故。明人凌濛初《二刻拍案驚奇》裡《大姐魂遊完宿願·小姨病起續前緣》，其故事梗概和這篇小說相近，脫胎痕跡，非常明顯。

- 創新：《離魂記》為其他文體提供了思想支持，靈肉分合以愜情懷因而成為一種常見的創作思路，這點在詞這種以抒寫個人感情為主的文體中表現得尤為明顯。

附件14: 《聊齋·考城隍》

第四組

考城隍

吳婉詩
曾文伶
王楚瑤

作者介紹

- 蒲松齡，字留仙，別號柳泉居士，山東淄川人。
- 生於明崇禎十三年（西元一六四零年），卒於清康熙五十四年（西元一七一五年），享年七十五歲，七十歲退休。
- 蒲松齡幼即聰慧，經史過目不忘，稍長，學士淵穎，才冠當時。清順治十五年戊戌（一六五八年）初應童子試，以縣、府、道三第一，補博士弟子員，受知於學使施愚山先生（施閏章），時年十九歲。
- 三十一歲時，秋末應孫蕙（字樹百，長蒲松齡九歲，亦淄川人）聘，始南遊赴寶應縣任幕賓。後孫蕙奉調高郵，蒲松齡亦隨往，但後來因眷懷故鄉，遂辭幕賓之職北返淄川，任職不過八月。
- 此後，蒲松齡就留在故鄉淄川設館執教，這與他十九歲即應童子試，後卻屢試不利有關。而家道產薄不足自給，在南遊寶應之前設帳講學。十數年間，蒲松齡挫於科場，而南遊江南為人幕賓，亦非個性所願。故蒲松齡後以教書為業，而在西鋪畢際有家中擔任塾師的時間最長，共待了三十年，《聊齋誌異》大部分的篇章和《聊齋文集》、《聊齋詩集》、雜著，都是在此段歲月中寫成的。

作者介紹

- 其實，這段時間蒲松齡仍有志從政，但四十五歲和四十八歲皆名落孫山。一直到康熙二十九年，蒲松齡五十歲時再赴濟南應試被黜之後，就與科場絕緣了。也因此，從這時候一直到七十歲，蒲松齡放棄做官的念頭，到了康熙四十八年，他離開了畢家，從此結束塾師生涯。次年，蒲松齡卻以七十一歲高齡補上了貢生，後在七十五歲時辭世。
- 蒲松齡的一生，經歷了改朝換代，即滿人與漢人的文化衝突。清朝初年恩威並施，文字獄相當盛行，於是蒲松齡用鬼怪來諷刺與批評當時的政治。他所寫的鬼怪大部分都是好的，甚至比人要優秀。
- 雖然他年輕時考取了功名，卻在後來不斷失利，他沒有反對科考與其制度，而是反映了當時科考人員的受賄及程度低下。有人稱他是中國最偉大的文言短篇小說作者，《聊齋誌異》最多被翻成外語，融文白之長。

同時，蒲松齡也批評了科舉，然而他所反對的並不是「科舉制度」本身，而是科考人員的賄賂及程度低下。清代文字獄盛行，鬼怪便是他諷刺及批評當時政治的保護。

《聊齋誌異》尚有其他題材，如〈畫皮〉寫得惡鬼害人的伎倆，其他尚有描寫斷袖之癖、朋友之義、兄弟之愛……等短篇。

《聊齋誌異》融文白之長，是中國歷史上文言小說的高峰，亦是最多被翻成外語的著作，更有人稱蒲松齡為中國最偉大的文言短篇小說作者。

(三) 時間：採用順序法，以一線貫穿，從宋燾臥病在床為起始，中間經過宋燾被吏人帶去考場、考試、被任命為城隍爺、和另一位考生道別，在年邁母親離世後跟著離去，最後以宋燾岳父經過打聽後確定宋燾已死作為結局，幾經波瀾轉折，極具戲劇張力。

(四) 人物：宋燾、關壯繆、張生、宋母、宋燾岳父

(五) 色調：故事節奏明快，以「仁孝」為中心，提倡了「有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰」之意，融合儒家、佛家以及道家思想。

(四) 孝子善報：本來得到神界官職是件喜事，卻也意味著得馬上死，然而宋燾不忍讓母親白髮人送黑髮人，請求諸神讓他孝敬完母親再悉聽尊便。諸神確定宋燾母還有九年餘命、感於他的孝心，同意此事，並由另一名考生先代行職位。

(五) 死而復生：宋燾母親正因為已經往生三天的兒子悲切，棺材中卻突然傳出聲音，扶出死而復生的宋燾。

(六) 死前有感：宋燾母親正好九年往生，辦完母親喪事後，宋燾便立刻去洗澡（據傳古人一生只洗三次澡：出生、結婚、死亡，能預知自己將死而先洗澡之人通常修行高明），不久後果然也往生。

作品介紹

- 《聊齋誌異》，初名《鬼狐傳》，是中國清代蒲松齡所著的短篇小說集，全書共491篇，內容多談狐、仙、鬼、妖，亦反映了當時清代讀書人的社會面貌。
- 內容多寫人與花妖狐媚的愛情故事，他所描寫的鬼怪大部分都是好的，甚至比人類優秀。同時，他對故事中男女的待遇不相同，女狐狸絕大部分都是好的，擁有人類女性的三從四德，然而男狐狸的下場大多都很淒慘。雖是如此，蒲松齡卻也不是完全偏向女性，好比狐狸精與富貴人家出身的女鬼，他對她們的要求就不同。

一、位體:作品的佈局、構造

- (一) 體裁：短篇文言小說。
- (二) 敘事聲音：上帝視角，較少人物內心的描摹。例如，在宋燾得知自己將被任命為城隍時的「公方悟，頓首泣曰：『辱膺寵命，何敢多辭。但老母七旬，奉養無人，請得終其天年，惟聽錄用。』」一段，並無明說宋燾知曉自己已死，而是用「悟」及「泣曰」等方式描述。

二、事義:內容事理

- (一) 素材
  - (一) 他人故事：首句以「子婦夫之祖，宋公諱燾，邑廩生。」、末段以他人見證使故事增加真實性。
  - (二) 穿越陰陽：宋燾被官吏帶到考場準備考試，看到應作古的關公同是考生，可知自己已不在陽界。
  - (三) 異界考試：題目紙以飛行的方式降到考生前的桌案上，由於宋燾答題讓諸神很滿意，因此將一城隍官職賦予他。

- (二) 內容
  - 一個臥病在床的秀才公費生突然被陌生官吏找去考試，到了異地發現可能是神界，作答後由於寫得很好被賦予官職，卻因私情希望能延後上任，也因為孝心感動了諸位神明，使諸神任命另一考生先行代職。死而復生，待完成私情不久便往生。

• (三) 故事轉折點

- (一) 「公力疾乘馬從去。路甚生疏。至一城郭，如王者都……」：宋燾勉強上路，路上風景越來越生疏，隨後看見猶如王者居住的宮殿。
- (二) 「召公上，諭曰：『河南缺一城隍，君稱其職』……」：宋燾突然被賦予官職，由於孝心延後上任，直到死而復生，事成後，生而又死。
- (三) 「其岳家居城西門內，忽見公鑿膚朱憤……則已歿矣。」：宋燾妻子家突然看見宋燾穿戴得像個大官前來道別即去，前去宋燾居住的鄉里詢問才發現宋燾已過世。
- 故事雖平鋪直敘，然賦有「穿梭陰陽」的素材，以及虛、實交錯著描寫，使文章增加豐富性。

• (五) 寓意

- 作者透過宋燾答題文中的「有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰。」來表達對社會的警示意味。再藉由考官口諭中的「應即赴任，今推仁孝之心，即期當復相召。」來傳達出寫這篇文章的用意與寓意。
- (一) 穿越生死情節：蒲松齡在書寫《聊齋誌異》上常以生病、酒醉、作夢來讓角色穿越生死，並且在死而復生後對人生別有一番體悟。

• (六) 對照詩句

- 《詩經·大雅·生民之什·卷阿》：「有馮有翼，有孝有德，以引以翼。豈弟君子，四方為則。」：有憑藉有遮護，有繼承有規律。以引導以遮護。歡樂友愛的君子，四方以你來效法。

四、宮商

- (一) 旁白、人物內心刻劃與對話交錯運用：「上坐十餘官，都不知何人……」
對話：有宋燾對官吏與宋燾對諸神
- (二) 以順序描寫，時間安排將三日內的人物活動鉅細靡遺地描摹，九年的長時間與故事結局反則輕輕帶過。
- (三) 全文平鋪直敘，卻有一些特殊的情節穿插其中。伏筆與應筆環環相扣，說明作者對文章有嚴謹的布置與安排。而主題明顯且發人省思。以歌曲比喻本文，就像平凡無奇的樂句中有精緻的裝飾音點綴，且副歌鮮明令人回味無窮。

• (四) 情緒轉折

- 宋燾：臥病在床卻突然被要求考試的莫名→進入考場看到關公的驚訝→題紙飛下以後的明白→臨時被賦予官職的愕然→了解即將死去無法照顧老母親的悲切→被同意由張生先行代職的感激與感傷→辨完母親喪事將死的從容。
- 宋燾岳家：宋燾突然衣冠楚楚前來告別即走的驚訝→知道宋燾往生的六神無主。

- (二) 警示寓意：以「有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰。」來警示時人善行是需要發自內心而為之的，應該不受外在的物質作為代價而受影響。宋燾如此寫道，也呼應了當他被授命官位時，首先不是欣喜，而是擔心他的老母親無人照顧。
- (三) 通篇寓意：以「推仁孝之心」為全文主旨。蒲松齡幾經更改《聊齋誌異》裡的篇章順序，或是修飾詞藻，始終不變更〈考城隍〉的順序。即是因為他想要在人間推廣仁孝之心，擔心後面故事中出現的鬼狐角色掩蓋了他真正的本意。

三、置辭:詞藻的安置

- (一) 設問：文宗未臨，何遽得考？
- (二) 摹寫：至一城郭，如王者都。移時入府廡，宮室壯麗。
- (三) 誇飾：題紙飛下。
- (四) 對偶：一人二人，有心無心。
- (五) 排比：有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰。
- 《聊齋誌異》主要分為傳奇體及筆記體，〈考城隍〉屬於前者，著重文章的詞藻及劇情的鋪排，加入歷史人物（關公）增加真實性，節奏輕快。雖以文言為主體，用詞卻相當淺白，將俗語語文學融於一體。

五、奇正

- 清朝文學多元發展，相容並包歷代之文學特色。明朝以前的文學發展多表現在聲韻、格律、句法、結構的因襲或創變；清朝承接各代文學成果，先後形成許多學派，將各種在明朝以前已式微的文體重新復興，並繼明末進一步發展各類小說、戲曲。而《聊齋誌異》為我國清代文言短篇小說中最傑出的作品。

● (一) 新奇：

- (一) 《聊齋》中時見悖於常理，出人意料佳作。
《羅剎海市》寫太羅剎國人奇醜，見馬驥俊美竟視為妖；且該國中，人愈醜而位愈高，致使馬驥需以煤塗面作張飛，而後榮顯可圖。蒲氏掃除常人喜美厭醜的定見，暗諷當世審美價值的混淆，士人甚至必須更其面目，取悅權貴，方能獲致厚祿。故事文意新穎而涵義深遠，令人耳目一新。

● (二) 雅正：

- (一) 《聊齋》以傳奇之筆寫故事，有用語典雅，而義歸端正者。按蒲氏喜用古語古義，每使文辭雅麗，如《江城》不雲「娼妓」而稱做「夜度娘」，係引用《樂府詩集》四九《夜度娘》之義而來；形容高生畏悍妻的撻責，則寫為「日在蘭麝之鄉，如犴狴中人，仰獄吏之尊也」，「蘭麝」借指閨房，而「犴狴」即傳說中之凶獸，古時繪凶獸於獄門，故又為「牢獄」的代稱。此一敘寫手法，不僅使文字典雅化，尤奇特者，蒲氏化用古語古義，並未造成隔閡，反而更為傳神，將娼妓的本質、高生畏妻的情境，窮神盡態地表露無遺。

- (三) 綜觀《聊齋》，以尚奇風格為主，又可分为奇異、奇幻、奇變、奇巧、新奇五類，可見其風格統一中有差別，眾妙各具；其中且不乏各類互用的情形，如《恒娘》寫朱氏頗具姿致，卻不如妾備受丈夫寵愛，鄰婦恒娘因授以欲擒故縱的禦夫之術，終使朱氏重獲丈夫的專寵。小說中以奇巧、新奇的風格穿插互見，破除為夫者「妻不如妾，妾不如偷」的心理慣性，具有現實意義。《聊齋》尚奇的風格中，奇巧、新奇以運思微妙，翻新出奇，所獲評價較高；奇詭、奇怖、奇誕則因情節荒誕不經、描寫過於刻露，常落人訾議；至於奇幻、奇變風格，則正反面的評議兼有，端視蒲氏的思想內容與創作手法而定。

● 二、千寶《搜神記》：

● (一) 人與鬼怪之關係：

- 在《搜神記》中，由於「陰陽殊途」觀念作祟，人怪之間幾乎沒有圓滿結合、長相廝守的結局。例如《搜神後記》中有一則《素衣女子》故事，指出了癥結所在：「錢塘人姓杜，船行，時大雪日暮，有女子素衣來岸上。杜曰：『何不入船？』遂相調戲。杜船載之。後成白鷺，飛去。杜惡之，便病死。」鬼怪俱為異物，與之發生情愛，總讓人產生厭惡、恐懼的感覺。這種心理的存在，使人怪的結合有了心理障礙，他們的情愛也就始終無法達到生死不渝的地步。

- (二) 《嘉平公子》敘嘉平某公子，風儀秀美，偶過許娼之門，頗得媼姬心儀，主動表示願許終身，後悉公子不通文墨，為文錯謬連篇，媼姬悔不當初，嘆說：「有婿如此，不如為娼」，小說由褒入手，以貶作結，最終指出公子的虛有其表；而媼姬不惜作鬼冒雨來奔，甚至以百計驅之亦不願去，更襯出其「以貌取人」之失。作者由反面「虛有其表」切進，逼出正面「風儀秀美」為假，因前後反差懸殊，而文生新奇之趣。

- (二) 《聊齋》中亦以工麗的四六駢文，抒發感憤，如《葉生》中，文名冠絕當時的葉生，始終與功名絕緣，為報丁乘鶴知己之情，死後葉生的鬼魂至丁公家坐館授徒，而助丁公之子高中亞魁，為此，篇末異史氏感嘆地說：同心倩女，至離枕上之魂；千里良朋，猶識夢中之路；而況繭絲繩跡，嘔學士之心肝；流水高山，通我曹之性命者哉！嗟乎！遇合難期，遭逢不偶。行蹤落落，對影長愁，傲骨嶙嶙，搔頭自愛。嘆面目之酸澀，來鬼物之揶揄。作者以四六駢文，融入倩女離魂、伯牙鼓琴的典故，借感知己賞遇之情，並嘆憐自己屢。

六、通變

● 壹、古今比較

● 一、語言特色：

- (一) 繼承了魏晉志怪、志人短篇小說的「筆記體」特色，風格較為直接、質樸，無多餘駢麗篇章架構。其內容較無隱藏含義、諷刺在文章中。也使用了唐傳奇的「傳奇體」來書寫較長的篇章，其詞藻華麗和有層次的鋪排技巧。兩種不同特色文筆風格融入書中。
- (二) 使用了以前文學的藝術特色，在文章內容上會加入作者自己的評論，如史記中常見的「太史公曰」。在多篇後方會寫上「異史氏曰」，但並非所有篇章都會註解於文章後邊。如《聊齋》中的《霍生》篇章，奇異史氏曰是放在中間篇章的部分，這算是其比較特別、新奇之處。

- 而在蒲松齡的著作中鬼怪就可愛許多了，雖然人與鬼怪之間有時會有衝突與爭鬥，但和睡親密的關係占了主流。在人們心目中，鬼怪並不怎麼可怕，它們「多具人情，通世故，使人覺得可親，並不覺得很可怕」。人與鬼怪不僅相處和睦，甚至交上了朋友。與六朝志怪小說中的人物態度相反，《聊齋志異》的主人公（多為男主人公）明知對方是鬼怪，卻依然與之談情說愛。《聊齋志異》中的人怪結合往往是成功的，他們大多如人間夫婦一般親親相愛，過著世俗的婚姻愛情生活。

• (二) 還陽劇情：

本篇《考城隍》劇情有三大特色，便是主人公宋燾天求職在考場，而還陽到其世為止，再直都學後，才發覺與奇下人童觀體克就，等變會其書有受，其母過世才原有一二，皆足于寶親身入墳中，「雲見天地間鬼神事，如夢覺，不知身死」。我認爲第則跟《考城隍》劇情中身死三日後醒過來的劇情非常相像。而其經歷都像幻夢一般，不知實體的自己已經身亡了。

• 貳、當代比較

• 自從蒲松齡的《聊齋志異》出版後，在清代風行一時，類似《聊齋志異》的小說大量出現：

- 沈起鳳《諧評》
- 袁枚《子不語》(又名《新齊諧》)
- 聞鼎氏《夜譚隨錄》
- 長白浩歌子《螢窗異草》
- 紀昀《閱微草堂筆記》
- 宣鼎《夜雨秋燈錄》
- 王韜《淞濱瑣話》、《淞隱漫錄》

• 一、紀昀《閱微草堂筆記》：

• (一) 表現形式

• 《閱微》是典型的筆記小說，採用的是筆記體小說的表現形式。有明顯的筆記特徵，敘事簡、重說理的特點致使作品丟棄了如《聊齋》作品豐富的文學精神和藝術境界，文字表達得不太盡致，讀來感受不如《聊齋》豐富；雖然《閱微》中的說理使它的敘事達到「文字簡明」、「說理透徹」，並且《閱微》開創了說理體，或夾敘夾議，或先敘後議，但由於不長於文學的描寫，這就使他的《閱微》缺少了生動形象，也即缺少了文學性，在作品預期達到的敘事效果上和《聊齋》是迥然不同的。

• (二) 還陽劇情

• 《閱微草堂筆記》的內容以狐妖鬼怪為主，但對人事異聞也多有記錄，其中有多則死而復生故事，其種類有因情復生、誤死復生兩種。如〈韓生〉篇中的，鬼差因為姓氏相同而誤召喚了韓生，然而韓生生前「動必遵禮」，死後在陰間也是力討公道，然城隍並無怪罪於他的無禮，而是勸誡他以後誤當如此急躁亂來了。百姓都不敢與官鬥了，何況乎神明呢？可以看出紀昀借他諷刺了當時文人的拘泥和頑固不化。與本篇《考城隍》一樣皆用了還陽概念，但劇情方面則差異很大，較具有諷刺意涵。

時空背景+人物對照

宋燾家(宋燾+史人)

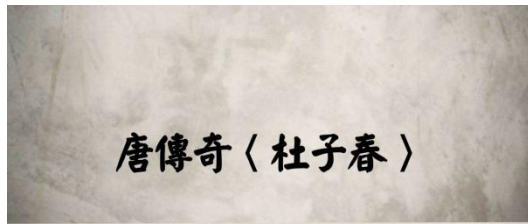
- 到城市(富麗堂皇如同帝王居住的京城)
- 到官府(宋燾+開公+十餘考官+另一位考生)
- 到郊外[宋燾+秀才張某(原考生)]
- 棺木中(騎馬回鄉後驚醒)
- 九年後宋燾家(母親死後，宋燾進入屋中也死了)
- 宋先生的丈人家(宋燾+妻子家人)
- 宋燾家(妻子家人)

工作分配：

- 吳婉詩六觀法：事義、宮商、素材、主題意識，說故事
- 王楚珺六觀法：位體、置辭，作者、作品介紹、故事梗概，文本統整
- 曾文伶六觀法：通變、奇正，時空場景、人物對照，PPT整理

附件15：文學批評實作：唐人傳奇〈杜子春〉

唐傳奇〈杜子春〉

組員：李家旭 邱崇哲 黃游萱
張詠晴 王格蕃 邱羽純

- 李復言，名諒，字復言。隴西人。
- 曾任彭城令、蘇州刺史、汝州刺史、泗州刺史等職。
- 著有《續玄怪錄》五卷，有名篇〈杜子春〉、〈定婚店〉、〈辛公平上仙〉等。
- 與李公佐、李朝威合稱「隴西三李」。
- 李復言生平殊難定論，一說李復言與李諒實為兩人。

- 〈杜子春〉是唐人傳奇中的名篇。
- 作者及出處因刻本流傳說法不一：
  1. 宋代所編《太平廣記》卷十六載其出自《續玄怪錄》。
  2. 明代陳應翔刻本的《幽怪錄》（即《玄怪錄》）四卷中則收錄此篇。
- 今人王夢鷗、程毅中等學者考證應出自《玄怪錄》。

劇情走向

- 杜子春因「嗜酒邪遊」將家產蕩盡，以致衣食無著。
- 老人出現並贈其三百萬，但杜子春很快又揮霍殆盡。
  - 老人再次贈與一千萬，杜子春仍是揮霍一空。
  - 老人三次贈金，杜子春終於幡然悔過。對老人許諾，必當聽老人差遣以報老人之恩。
  - 杜子春助老人煉丹，老人告戒他試煉中只要他能不動不語，安心莫懼，一切終無所苦。

六觀分析

關於作者

關於作品

故事大綱

- 杜子春因愛生于心，忽忘老人之言，不覺失聲云：「噫」。
- 瞬間丹爐的紫火竄至四周，老人拎起杜子春的頭髮將他按進水甕裡，火滅之後，老人對杜子春說，你惟有愛執難以割捨。我的藥可以重鍊，但你卻只能留自塵世了。
- 杜子春回去之後對違背老人誓約感到慚愧，又想回去找老人時，雲臺峰卻已經無人跡了。

觀位體

1. 體裁：短篇文言小說
2. 敘述觀點：第三人稱全知觀點，順敘法。
3. 時間：數天
4. 人物：杜子春、親友、老人(道士)、九名女道童、幻象人物(神道、夜叉、猛獸、地獄、親屬)
5. 色調：神秘、緊張、驚駭

觀事義

1. 素材：放蕩不羈、揮霍家財、忍辱求乞、貴人相助、因果報應、母子之情

2. 內容：

杜子春，不事產業而蕩盡家產，親友都厭惡他。一位老人接二連三給了杜子春許多錢，而他前兩次仍是揮霍掉，直到第三次杜子春用於布施，看破物慾。老人讓杜子春隨往華山上煉丹，警告子春不管遇到任何人、事、物，都是幻象，絕對不得開口作聲。

3. 故事轉折點：

- (1) 杜子春因為心中慚愧，第三次終於不再揮霍錢財，開始做一些有意義的事情，道士賞識而帶他上山煉丹。
- (2) 幻象中的試煉，逼迫杜子春開口的各種嚴刑、緊張氣氛。
- (3) 杜子春因母子之情而導致煉丹失敗，道士失望離去。

5. 寓意：

藉由施予恩惠給一個屢次改不掉陋習的人所引出來的愧疚，可以改善一個人的心靈，並且文中寄託了「改過向善、知恩圖報」的寓意。

杜子春能不吭一聲看著妻子備受折磨，即使是自己遭受酷刑也依然不為所動，但是卻因為「母愛」而「噫」了一聲，那一聲包含了許多意義：

對親兒的不捨、對丈夫的意外之舉、對老者誓言的違背。

所有的懊惱、無奈之情均在這一「噫」自中壓縮在瞬間釋放。從這裡可以看出，親子之情是難以割捨的。

觀奇正

一、小說藝術新表現：來自異域的玄幻手法

- 受到佛經故事鋪張誇張、回環複述之風的影響。《醒世恒言》中的一篇小說〈杜子春三入長安〉，以唐代傳奇〈杜子春〉為其藍本，以目迷五色、令人匪夷所思的誇張渲染，展開光怪陸離、變相奇異的宗教幻想。
- 秉承了外來的宗教文學的風格，體現出古代小說在接受外來文學影響之後所呈現的新的藝術風貌。
- 表現人在面對誘惑與恐懼時的超脫和堅忍。

在守丹的過程中，子春眼見暴風雨，毒蛇猛獸的侵襲，然後出現一個金甲神，酷刑拷打子春之妻、把子春殺死了。閻羅王命子春轉世為美女，婚後丈夫因子春一言不發而憤怒，將兩人的孩子摔死，子春心中痛苦大喊一聲，於是破戒。老人出現，發現煉丹已經失敗，於是要求子春回到塵世，子春非常愧疚，從此行方不明。

4. 情緒轉折：

- 第一次窮困潦倒而無親友相助的落魄失意
- ➡ 首次遇見老人而拿到龐大財產的驚奇
- ➡ 第二次窮困而面對老人的慚愧
- ➡ 第三次面對老人的無地自容與改過自新
- ➡ 面對毒蛇猛獸的驚慌害怕到不斷穩定的心念
- ➡ 因為無法忍受而面對喪子之痛的吶喊
- ➡ 愧對老人而以沉澱的心離去

補充：唐代社會的影響

- 老者要求杜子春要捨去七情六慾，正是佛教所說的「六根清淨」。唐代的民間是信仰佛教的，佛教的影子也出現在傳奇之中，像是「地獄」、「投胎」。但是在唐代，人民信奉佛教大都是為了免役、保護資產，並不是真的專心修道。求仙之路其實就是對人性的考驗。想要求仙，就要先拋棄七情六慾。

觀通變

• (一) 〈杜子春〉故事的起源

1. 〈杜子春〉源自《大唐西域記·烈士池及傳說》(簡稱《烈士池》)(成書646年)
2. 唐代有〈蕭洞玄〉與之相類
3. 明代《醒世恒言》中的〈杜子春三入長安〉
4. 清代長篇小說《綠野仙蹤》七十三回〈守仙爐六友燒丹藥〉
5. 同類型考驗成仙型故事

二、修行主題向成長主題的演化

- 唐代小說更突出修仙學道意識，用不合常理的情節表現，營造一種奇異突兀的藝術效果，達到對日常生活的疏離。
- 明代的小說開始關注「人」的命運，杜子春從附屬角色變成中心人物，具有更多的主動性。他的主觀意志有了鮮明的表現，從揮霍敗家到重新振作，充分展現現世色彩的主題。
- 明代改寫的小說結局則疏離了唐代文人對於人性的感悟，進入更為實用的市民理性層面。

觀置辭

• 白描:

- 1.首句: 杜子春者, 蓋隋朝間人.....皆已不事事見棄
- 2.描寫老人的煉丹之地:其上有正堂, 中有藥爐, 高九尺餘, 紫焰光發, 灼煥窗戶。
- 3.老人者方嘯於二檣之陰, 遂與登華山雲臺峰, 入四十里餘, 見一處室屋嚴潔, 非常人居。彩雲遙覆, 鸞鶴飛翔。

觀宮商

• 旁白、對話交錯運用:
節奏明快、簡潔流暢的文言文
條理清晰、通順明瞭, 一點也不拗口

• 譬喻:

- 1.勢若山川開破, 不可制止
- 2.爭射之, 聲如雷

• 感嘆:

- 1.措大誤余乃如是!

附件16:劉宇昆〈折紙〉

《折紙》 文學批評 期中報告

PART 01

作者簡介 | 劉宇昆
美籍華裔科幻作家, 職業是程式設計員與律師, 業餘從事科幻小說與詩歌的寫作

歷史背景

• 為什麼ABC有的時候比白人更瞧不起中國留學生? 為什麼你不能當著他們的面捏ABC這個詞?

• 其實ABC心裡也很痛苦, 他們父母的 "accent and broken sentences" 英語 "embarrass" 他們, 他們的 "dink face" 困擾著他們, 他們的家庭 "are not other families", 但同時他們還要 "fit in" 美國的主流社會, 在這篇文章裡, 我們或許可以懂得更多。

劉宇昆的作品, 大多與他個人經歷以及歷史因素有關, 11歲移民美國, 個人與歷史的關係做為他的創作母題多次重複出現在他的多部作品之中, 作為移民家庭來到社會歷史組成複雜的美國, 經歷各種文化衝突以及種族歧視, 才會有後來《愛的演算法》、《手中紙, 心中愛》等作品的創作。

CONTENTS

- 作者簡介
- 作品簡介
- 六觀分析
- 結語

劉宇昆 Ken Liu

人物生平

1976年出生的劉宇昆, 11歲時與父母從華州移民美國。劉宇昆在大學中學習的專業是法學, 目前在波士頓從事律師的工作, 業餘寫作科幻小說。在2009年4月的《科幻世界》雜誌上, 刊載了兩篇小說, 其中《愛的演算法》一文深受讀者好評, 此後, 他的許多科幻小說在中國國內發表, 逐漸為國內的科幻迷熟悉。

榮譽與作品

2012年 雨果獎最佳短篇故事獎 《手中紙, 心中愛》
2012年 星雲獎最佳短篇故事獎 《手中紙, 心中愛》
2013年 雨果獎最佳短篇故事獎 《物質》
2014年 因為紀《三體》等優秀中國科幻小說成功譯介到西方, 被授予第五屆華語科幻星雲獎特別貢獻獎
2015年 英文中篇作品《正常》獲得“星雲獎”提名

PART 02

作品簡介 | 《折紙》

2012年雨果獎、星雲獎雙獎最佳短篇小說

（折紙）

以移民家庭情感開闊的音樂，用科幻的方式，探討了每個人年少時都曾犯下的錯誤，講述在美中國移民一代與移民二代的文化衝突，以及因為紙虎和傾軋而錯過了深沉的母愛故事

- 橫跨東西文化的成長背景，應對字昆的不少科幻小說中，東方文化元素更多地滲透到他作品的基調和底色中，與西方先進的科技知識或理論結合起來，多表現文化衝突下人在複雜豐富的內容。

作品評價

- **科幻作家 劉慈欣**
科學幻想和中華文化的完美融合，精緻且蘊含深遠的傑作，展現出科幻小說從未有過的魅力和美。
- **著名科幻小說作家 陳楸帆**
劉宇昆的多元文化教育背景造就了他的獨特視野，他的小說充滿文化衝突與人文關懷，卻又不乏硬萌的技術細節。更難能可貴的是，他總能用細膩文字觸動我們內心深處的柔軟，為作品賦予宗教般悲愴的光芒。作為最新墨墨獎得主，他的作品當之無愧地代表了當今世界科幻短篇小說的最高水準。
- **美國華裔科幻作家、科幻編輯 麥家璣**
在北美，不論是科幻還是奇幻作者都將中國理想為一個浪漫的武俠世界，劉宇昆卻不異從另一個角度來書寫歷史的辛酸和現實的艱難。《手中紙，心頭愛》中出現的平實的家庭生活場景，真情實感，打動人心。

觀位體

題材：科幻小說	A	敘事聲音：第一人稱自觀點點 順序	B
時間：年齡，多年	C	色調：溫暖，科幻，想像豐富	D
人物：我，父親，母親，鄰居，妻子，中國遊客	E		

觀置辭

折紙出的動物都具有生命	折紙老虎就是我自己的情感	華人父親和母親的故事
擬物	對話	借代
白描	細節	比喻
鄰居等人的對話，暗示母親的身份	語言質樸 大巧不工	生動刻畫 塑造性格

書寫策略

- ✓ 人物描寫生動，每一個人物的動作描寫很生動
- ✓ 事物描寫活靈活現，對折紙動物的動作，神態都很真實
- ✓ 書信的內容放在最後，主線昇華

原文對話

我把她摔下椅子，拖開面前的飯碗，看著桌上的“青椒爆炒五香牛肉”，帶著命令式的口吻說，“以後不要點中國菜！”

“孩子，很多美國家庭也吃中國菜啊。”爸爸試圖幫我解圍。

“問題就在我們不是美國家庭！”我怒視著爸爸的眼睛說，“美國家庭裡根本就不會有我這樣的媽！”

爸爸沒有回話，只是將手搭在媽媽的臂膀上說了句：“我回國給你買些做菜的書吧。”

媽媽轉過頭來問我，“不吃？”

“吃菜呀！做菜呀！”我急了，扯著嗓子大喊。

媽媽伸出手撫摸我的額頭，“你發燒了嗎？”我用力推開她的手，“我很好！不要你看！我只要你給我說英語！”

“以後多和老師說英語吧。”爸爸對媽媽說，“你知道遲早會有這一天的，不是嗎？”

媽媽沮喪地坐在那兒，看著爸爸，又看看我，嘴裡張了又合，欲言又止。

“你該學學英語了。”爸爸說，“只能說過去沒什麼要求，可是畢竟得融入這個社會。”

媽媽看著爸爸，用手指摸著嘴脣說，“當我用英語說‘愛’字的時候，感受到的是聲音，但是當我用中文說‘愛’字的時候，感受到的才是真傳。”說著，她用手捂住自己的胸口。

爸爸無奈地搖了搖頭，“你現在是在美國啊。”

PART 03

六觀分析 | 《折紙》
觀位體 觀置辭 觀事義 觀語體 觀奇正 觀高商

時間與情節發展

- 父母相識**
那是1973年的春天，爸爸想通過尋找個對象，於是她漫不經心地翻閱著介紹冊，每一頁都總上一眼，直到他看到媽媽照片的一刹那，
我的出生
一年後，我出生了。那一年，是虎年。
- 冷戰時談**
上高中後，她再也沒給我做過紙動物。醫院裡，母親躺在病床上，我和爸爸分守在病榻兩側，她不到四十，看上去卻老得多。
- 情節轉折**
轉瞬在記憶裡發現了那個鞋盒……
“最近怎樣啊？老轉計。”……
今天正是清明……
- 情節昇華**
馬克是鄰居家的孩子歡笑着玩過來我家玩，兩周後的星期五，我放學回家，不想搭理他，我把自己關在洗澡間裡。
- 故事結局**
多年來，我一直聽著媽媽的聲音終於又飄回到我的耳際，但這次它沒有被迅速遺忘，而是沉入心底，沒人會聽……

觀置辭

- **擬物**
- “瞧！小老虎！”他邊說邊將手中的紙老虎放到桌上，它個頭不大，和我兩個拳頭加起來差不多，白色虎皮上點綴著紅色糖果和綠色聖誕樹。
- 我接過媽媽手中的小老虎，它似靈非靈，高聳著尾巴，在我指尖左右亂竄，“嗚……”的嗚叫聲夾雜著紙虎的摩擦聲。
- 我既驚又喜，用食指與後背，小東西連蹦帶跳，發出低沉的嗚叫聲。
- **比喻**
- 媽媽沮喪地坐在椅子上，看上去就像一隻泡了氣的紙水牛，被紙老虎打擊得沒了氣力。
- **對話**
我與母親、兩鄰居間、父親與母親

觀事義

素材	故事轉捩點	情緒轉捩點	寓意
父女之情，母子之情，童年記憶，成長	1.鄰居的孩子馬克來自己家玩 2.母親過世兩年後，四月的第一周…… 而我和我的小老虎圍坐在旁邊，出神的觀看著 3.最後，一位年輕的女士附著我	1.馬克來自家玩，說媽媽做的玩具是垃圾 2.學校回來獲得獎狀，認為自己一點都不像母親，然後開始對母親的叛逆 3.母親生時時握住母親的手，心裡如釋重負 4.母親的折紙再次在自己面前開始動聽受母親的信	1.莫等閒白了少年頭，子欲觀而觀不在 2.以移民家庭情感開闊的音樂，用科幻的方式，探討了每個人年少時都會犯下的錯誤，表達“情感是根植於語言之上”的深刻哲理

內容
從小與母親的折紙陪伴，因為聽到旁人对母親的評論開始討厭母親，直到母親去世才明白母親對自己一直的愛

觀境變

融合東方文化与西方科学幻想

1

2

3

注重情感描写，与传统科幻小说技术、理论、机制等元素不同

文字构思与科幻构思都极其精巧

觀宮商

节奏紧凑

1

2

3

节奏以折纸为线索贯穿全文，推动情节与故事的发展

条理清晰，结尾意味，发人深省。

觀奇正

《幻影》
女儿与父亲日常对话，与作者发明制造现实技术的初衷息息相关

《同名故事（折纸）》
一个小女孩不再理解他的母亲，长大后发现，竟没有界限

《终结历史之人》
一队夫妇调查二战的隐藏罪行，尝试为那些不能说话的人发声

《异世眼窥》
一对被距离阻隔的夫妻试图为他们的孩子召唤爱的一千种形态

《物资》
面对虚无，努力拯救自身文化的年轻人最终找到了宁静的归宿

刘宇昆的作品富有原创性和启发性，这使得他在同辈作家中脱颖而出。这部选集既动人心弦又引人入胜，正体现了刘宇昆式的叙述风格。

結語

內容的感悟
不要小瞧這篇更像奇幻的科幻短篇，作者的語言質樸得近乎白話，但所講大巧不工，不僅讀來通暢，而且也正契合文中主人公對媽媽從好奇到陌生到割裂距離的感觸變化。觀感距離，全文就像像雨雲一樣逐次地累積著豐富的情感因素，而在文末揭曉謎底就是淚飛頓作傾盆雨的一刻。

情感的訴求
這種情感的細膩不同於《夏語拾遺》那種浮現於詞藻華美的細膩，又有點像《觀愛的安德魯》以孩子叛逆的角度來對待媽媽深沉的母愛。

最後的疑問
我的美國父親對英語不太靈光的東方妻子是懷有怎樣的一種愛，是類似於宗教情感的拯救者心態，還是超越於語言的精神相戀。

附件17：文學批評實作：〈煉金術〉

煉金術

組員：蔡怡婷
徐采憶
莊孟泰
鈕川益

作者介紹

戴孚，唐代譙郡（今安徽亳州）人。

生平不詳，唐肅宗至德二年（757年）與好友顧況同登進士第。授官校書郎，大曆六年（771年）在桐廬縣令鄭鋒家聽神仙誦詩，終官饒州錄事參軍。著有《廣異記》二十卷，多散佚。

戴孚

作者介紹

作品介紹

作品介紹

QR 《廣異記》為唐前期的志怪奇幻文集，相當現今所謂的X神秘檔案，其作者為戴孚，內容蒐羅了唐朝時期諸多稀奇古怪及不可思議的事件，內容雖怪誕，但也並非全然無稽，以現代的角度來說，作者戴孚就是唐朝蒐集離奇事件的新聞記者，而《廣異記》則是他綜合唐朝離奇事件新聞的集結。

QR 早期中國的道士及中古歐洲巫師所盛行的「煉金術」，其基本原理也是如此，他們認為只要將這四大元素的比例加以適當的調整，就可以將其他物質變成黃金。祇可惜因囿於種種的限制，正史上尚乏成功的例子。或許有一天，在不可知的未來，古代的煉金術將成為一門先進的化學技術也不一定。但現在，且讓我們先窺探一則有關古代煉金術的傳聞，而且是相當血腥、恐怖、且暴露出人性醜陋的離奇事件。

弼多得丹，多變黃金，金色稍赤，優於常金，可以服餌。家既殷富，則為人所告，云弼有好。捕得，弼自列能成黃金，非有他故也。唐太宗問之，召令造黃金。金成，帝悅，授以五品官，敕令造金，要盡天下之銅乃已。弼造金，凡數萬斤而丹盡。其金所謂大唐金也，百鍊益精，甚貴之。弼既窮而請去。太宗令列其方。弼實不知方，訴之。帝謂其詐，怒，脅之以兵。弼猶自列，遂為武士斷其手，又不言，則則其足。弼窘急，且述其本末。亦不信，遂斬之。而大唐金遂流用矣。後有婆羅門，號為別寶。帝入庫過閱，婆羅門指金及大毯曰：「唯此二寶耳。」問：「毯有何奇異，而謂之寶？」婆羅門令舒毯於地，以水濡之，水皆流去，毯竟不濕。至今外國傳成弼金，以為寶寶也。

二、置辭：用詞造據是否 確當。

QR 素材

道士鍊金、貪求錢財、弑師逆倫、一夜致富、自食惡果。

QR 內容

一個凡人想學習鍊金之術而拜師，多年後甚麼也沒有得到要放棄的時候見證了金丹的神秘，利慾薰心殺人奪丹，而後事蹟敗露被皇帝已同樣的方式處死。

QR 《廣異記》的文章內容敘述曲折，人物形象細緻，各方面的表達技法都相當優異，尤其是擺脫宣揚宗教的動機，已提升了小說創作意識的水準，並展示了唐朝人文風情之美，可說是開創了後世怪談小說的先河，也是一部初唐由志怪小說演進為奇幻文學的代表作品，本文即是其中一篇有關煉金術的文獻。

原文

QR 隋末，有道者居於太白山，煉丹砂，合大還成，因得道，居山數十年。有成弼者給侍之，道者與居十餘歲，而不告以道。弼後以家艱辭去，道者曰：「子從我久，今復有憂。吾無以遺子，遺子丹十粒，一粒丹化十斤赤銅，則黃金矣，足以辦葬事。」弼乃還，如言化黃金以足用。辦葬訖，弼有異志，復入山見之。更求還丹。道者不與。弼乃持白刃劫之。既不得丹，則斷道者兩手；又不得，則則其足。道者顏色不變。弼滋怒，則斬其頭，及解衣，肘後有赤囊，開之則丹也。弼喜，持丹下山。忽聞呼弼聲，回顧，乃道者也。弼大驚。而謂弼曰：「吾不期汝至此，無德受丹，神必誅汝，終如吾矣。」因不見。

一、位體：作品的中心思想、 題材和構造

QR 體裁

短篇文言小說。

QR 敘事聲音

第三人稱全知觀點。

QR 時間

數十年。

QR 人物

成弼、道士、唐太宗、婆羅門。

QR 色調

鮮明、奇幻色彩濃厚、想像豐富。

QR 故事轉折點

- (1)成弼見金丹神奇之處：「弼乃還，如言化黃金以足用」
- (2)道士死後對成弼感到失望怒斥成弼：「吾不期汝至此……終如吾矣。」
- (3)金丹用盡後成弼遭皇帝處刑：「太宗令列其方…亦不信，遂斬之。」

QR 情緒轉折

成弼對鍊金術一無所得的失望
對金丹的貪念
對死去的道士感到驚訝害怕
耗盡金丹時內心的後悔自食惡果。

QR 寓意

藉著金丹的奇妙和成弼的貪念。表示著人不能有過多的貪念，君子好財，取之有道，作奸犯科報應終究會返回其身。

諷刺人性

財迷心竅：只想著得到而不努力付出只靠捷徑、歧路取財

揮金如土：一有錢就急著享受，大肆揮霍

自作孽，不可活

若是不控管自己的慾望，放縱行之最後一定會得到報應。

13

四、奇正：表現方法的奇異或雅正

《廣異記》為唐前期的志怪奇幻文集，而《煉金術》即為其中的一篇故事。早期中國的道士及中古歐洲巫師所盛行的「煉金術」，其基本原理不外乎就是將組成世上所有東西的四大物質「地」、「水」、「火」、「風」作不同比例的調和，就可以將其他物質變成黃金。作者在文中並沒有提到金丹是如何製作，讓世人去猜想，唐傳奇具有複雜情節，曲折描寫，不是實事的記錄，而是有意識的創作。

15

所謂煉丹即是製藥，古人幻想能藉由創造不死藥以達到長生不死，但當然是不可行的，最早的煉丹起源於秦朝，秦始皇欲達長生不老以繼續鞏固其江山，命其底下眾臣拚死尋找不死藥，在電影「神話」中，就是描述秦始皇尋藥，卻未來得及服用的故事，煉丹這一技術一路持續到了唐朝達到鼎盛，也正是我們煉金術故事的時空背景，也因道士已被神話為類似仙人的存在，故除了長生不死之術外，其他的道法、仙術也是被眾人傳得繪聲繪影的，其中的煉金術，不過是眾多法術之一罷了。

17

六、宮商：作品聲律是否和諧。

劉勰稱有韻的為「文」，無韻的為「筆」，他認為，無韻的「筆」（散文）容易寫得精巧，若要字音調配和諧卻難；有韻的「文」（詩歌）雖難於精巧，但押韻卻很容易。

1. 人物對話以字數為對偶，道者曰：「子從我久，今復有憂。吾無以遺子，遺子丹十粒…」故事旁白敘述大都以四字為一句。
2. 全篇故事時間主軸以順序描寫，時間從隋朝末年期間到唐朝再一直到後面永遠流傳，文末留白，給人無限發想，使人有淵遠流長的錯覺。

19

三、通變：觀察對前人作品的繼承及創新

比對本文，可以看出在套路上是極為相似的，都是先對道士無禮，甚至將其殺害，後遭報復的劇本，且報復的方式都是死亡，還有一個共通點在於道士的深不可測，從文中都無法看出道士是否真的死去了，于吉請雨的故事裡，于吉的屍體不知去向，而在本文中，死去的道士像沒事一般出現在成弼面前，這些手法都是十分相似的，當然也是有其他的套路，但以同類型的劇本而言，可以說是有所傳承但是沒有創新的。

14

五、事義：觀察索引用的典故是否妥切

煉金術：在提及煉金術前，要先提及當時的修仙文化。別說古時，時至今日人們仍舊致力於長生不老。在當時人們篤信仙道之學，相信若要長生不死，那就得將自己練成仙人，那如何成仙呢？當然是不斷的修練法術，提升自己的修為，於是許多道士遠離了塵囂來到了深山隱居修練，但像皇帝這種達官貴族，當然也想長生不死，卻又無法隨意拋下世俗之物，所以出現了煉丹這方法。

16

另外，在當時「煉丹術」亦稱作「煉金術」，因傳說長生不死的丹藥是金色的，稱「金丹」，故在此引用煉金術的典故，無論時空背景都是十分妥當的。

18

3. 故事全文平鋪直敘，伏筆穿插在最後成弼的死法與他做出天地難容的獻師逆行相同，顯示出作者對故事的情節收尾有精心的安排，主題明確且有意使人省思自我。

20

備註：

1. 本報告書大綱得視需要自行增列項目。
2. 成果報告書須另以光碟儲存，並附加執行計畫活動照片電子檔。